

印象派畫書目

圖資三	李梅婷	B89106007
圖資三	陳盈吟	B89106009
圖資三	吳佩珊	B89106011
圖資三	胡芬綾	B89106037

目次

目次	2
前言	3
凡例	7
書目摘要	
印象派總論	9
印象派（初期印象派）	13
新印象派	34
後期印象派	38
索引	
作（編）者索引	57
題名索引	58
參考資源	60

前言

印象派的藝術在創作題材的鮮明度上最高，通常剛開始涉及藝術領域的人，對於此類的表現方式，最容易留下深刻的印象；而當我們要求人們去分別不同時期的作品時，印象主義的創作方式也最容易被分辨出來。這倒不是意味著該時期的創作乏善可陳或是作品的易識度太高而沒有價值。相反地，這個時期的作品為未來的藝術創作埋下更深層的影響力，而其顛覆性的創作方式也是過去未曾出現過的。綜觀整個藝術史的發展，如果當時沒有藝術家們這麼熱心於突破風格的限制及如此大膽地放棄傳統的包袱，大概二十世紀的藝術就無法大放異彩，表現地如此多元。

印象派一詞源自於莫內的《印象---日出》這幅畫作。該畫作在描寫晨霧中的港口景象，缺乏輪廓線及強調光影的變化，令當時駐足參觀的藝評家現場傻眼，不禁說出：這幅《印象---日出》的畫作究竟要表達出什麼「印象」，簡直一文不值。從此以後，印象派這個名詞就套用在強調光影變化之創作的藝術家身上。當然，他們的創作風格並沒有這麼順利地被當時的人們所接受，不知是歷經了多少的責難、消遣與批評，才逐漸在歷史上建立穩固的地位。

印象主義時期的創作風格受到如此強烈的質疑，主因為顛覆傳統的創作理念。如果我們翻閱一些有關藝術史的書籍，印象時期的創作大體上受到科學以及日本的浮世繪畫的風格所影響。就前者而言，印象主義時期的藝術家已經厭煩浪漫而煽情的創作風潮，他們認為此風不可長，而且有必要在創作的安排上做更前進式的突破，因此捨棄了形式的包袱，大膽地描繪眼睛所見到的事物。能有如此的成就，與當時的科學發達有關，因為法國的化學家謝佛勒（Eugene Chevreul）在 1839 年出版了 **The Principles of Harmony and Contrast of Colors, and Their Application to the Arts** 這本書，給了當時的印象派畫家一些啟迪，認為觀察到的色彩都會影響到鄰近的色彩，而任何單獨的色彩幾乎都被其補色的光暈所環繞著，因此他們立即將此種色彩的表現方式運用於創作上；其次，受到日本浮世繪畫的影響，畫家也認為藝術的創作在輪廓的安排及主體的清晰度與完整性上，似乎不需要受到限制，應該更大膽地將它表現出來。所以，當今我們所看見的印象時期畫作，浮光掠影般的效果，在近處看不出所以然的形式表現，都是前所未有的理念。這個時期的代表性藝術家有：馬內、莫內、雷諾瓦、竇加、秀拉、高更、塞尚、梵谷、羅特列克...等人，相信大家對於這些藝術大師都不陌生，因此在我們全組共同討論下，便決定了這次報告主題—印象派書目介紹。現在，讓我們一起來領略這種真正用色彩在描繪情感以及缺乏輪廓的縹緲動態美吧！

印象派各時期介紹：

● 印象派(Impressionism)

此派特指那些領導這個革新運動的初始畫家，他們特別注意陽光的變化，所以喜歡到戶外寫生，又稱為「外光派」。

印象派的代表畫家有：

印象派的開山鼻祖 馬內 (Eduardo Manet)

印象派米勒 畢沙羅 (Camille Pissarro)

外光派首席 莫內 (Claude Monet)

快樂的女孩 雷諾瓦 (Pierre Auguste Renoir)

芭蕾舞畫家 竇加 (Edgar Degas)

風景畫家 西斯萊 (Alfred Sisley)

Pierre Auguste Renoir

On the Meadow, 1890, oil on canvas,
Metropolitan Museum of Art, New York.

● 新印象派(Neo

Impressionism)

新印象派又稱點描派 (Pointillism) 或分割派 (Divisionism)。新印象派是一群將印象派的理論用科學的方法發揮到極致的畫家。依據印象派的理論，太陽光的顏色是由分光鏡所分析出的七色，所以印象派的畫家多用那七色作畫。可是，新印象派的畫家不但只用七色作畫，還將七色原原本本地用點描在畫布上。若只是將畫的一部份放大來

Georges Seurat

Sunday Afternoon on the Island of la Grande Jatte
1886, Art Institute of Chicago.

看，只是重疊的色點可能大家根本看不出來畫什麼東東，但距畫一定的距離來看，所有的色點把你的眼睛當作調色盤，所呈現出來的耀眼與清新不是其它畫法所能比擬的。

新印象派的代表畫家有：

短命的新印象派宗師 秀拉（Georges Seurat）

新印象派的推銷員 西涅克（Paul Signac）

● 後期印象派(Post

Impressionism)

之後的印象派畫家們了解到，印象派太注重光影變化，新印象派忽略主題本身的形與色，再加上照相術的日益精進，印象派那種客觀的繪畫法，只要彩色相片加上網線和布紋紙，繪畫實在不是其對手。第二點影響後期印象派畫家的是 1862 年倫敦舉行的世界博覽會，在博覽會中他們對東方繪畫的簡潔明瞭留下深

刻的印象，尤其是中國人的山水畫家加上畫家的主觀見解，把複雜的形體簡化，使畫面更加含蓄，生動，有韻味。這種主觀的作畫方法正好成了這些思變的法國畫家模仿的對象，之前印象派的馬內、莫內常把東方畫掛在牆上參考。到了後期印象派的畫家塞尚、梵谷、高更進而想臨摹東方畫的精神。尤其是梵谷，在梵谷《臥室》（The Bedroom）作品中（梵谷頗喜歡《臥室》一畫）。他曾說過"When I saw my canvases again after my illness, the one that seemed the best was The Bedroom." 一般認為畫中的臥室就是他在 35 歲時，遷居至南法的亞耳城（Arles）時的睡房；掛在床頭的，就是一幅日本畫。總而言之，後期印象派的特色是--修正印象派太注重光影變化及新印象派忽略主題本身的形與色，摻入東方畫家的主觀觀察，最後創造出一個脫離文學、宗教、哲學等繪畫無關的東西，純粹地表現眼睛所看到物體的形與色，這些反思與再思考使得後期印象派的畫家成為了印象派的精華。

Paul Cezanne

Le Chateau Noir, 1900-04,

National Gallery of Art, Washington D.C.

後期印象派的代表畫家有：

現代繪畫之父	塞尚 (Paul Cezanne)
大溪地之王	高更 (Paul Gauguin)
絕對的熱情	梵谷 (Vincent Van Gogh)
穿梭於紅磨紡的畫家	羅特列克 (Henri de Toulouse Lautrec)

※參考資料：

<http://www.geocities.com/artswu/history/Impressionism/impressionism.html>

凡例

書目摘要依據「印象派各時期介紹」所示，按「印象派別」與「畫家」區分。每位畫家有中文也有英文書目，編排與選書時並無特別限定。每一頁的書目介紹先列書目資料，再列摘要。書目資料右側附有書籍封面繪圖，無繪圖者，我們亦安插圖示說明本書無繪圖資料。

每筆書目資料記載順序依序為書名、作者或編者、版本、出版地與出版社、出版年、館藏地、索書號；有些書籍因未入圖書館館藏，後兩項資料便予以省略。摘要字數約 300 字以上，約半頁~2/3 的篇幅，我們盡量求其文字優美一致、簡潔明瞭。

凡例下頁附有書目與索引範例說明，可供參考。摘要文字裡，凡論及本書者，一律以「本書」字眼稱呼；畫作以《》表示，書名和期刊名稱則以**粗體字**表示。書末有「作（編）者」及「題名」索引，按照英文字母順序及中文筆劃編排，可檢索各筆書目之編號、頁數。

書目資料中若遇兩人以上之作者，則分別拆開編製作者索引；如書目資料中有作者也有編者，則將作者、編者分開編製索引。題名索引中，以書名為檢索對象：首字書名相同者，依書名第二字的筆順或筆畫排序；若兩書名稱完全一樣，則依「序號」排列。英文書名首字若有「The」、「a」等冠詞，該書便依書名第二個字排列。

不論英文或中文作者，作者索引皆以「姓--名」方式編製。在編排上，英文作者若首字相同，依第二字母排序；中文作者若首字筆畫數相同，依第二字筆畫排序--因此，同姓者不一定聚在一起。最後，不論是作者或題名索引，標點符號及英文大小寫都不影響排序。

收錄圖書如下：

印象派總論：4 本。

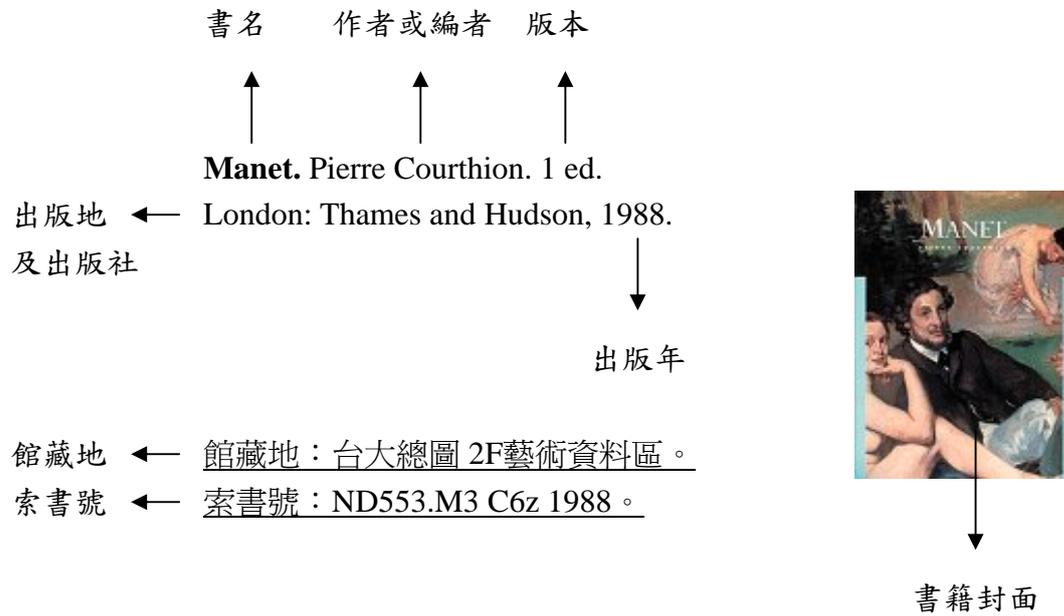
印象派：莫內、馬內、雷諾瓦各 5 本；畢沙羅 2 本，竇加 3 本、
西斯萊 1 本。

新印象派：秀拉 4 本。

後期印象派：總論 1 本、塞尚 5 本、高更 3 本、梵谷 6 本、羅特列克 4 本。

總計 48 本。

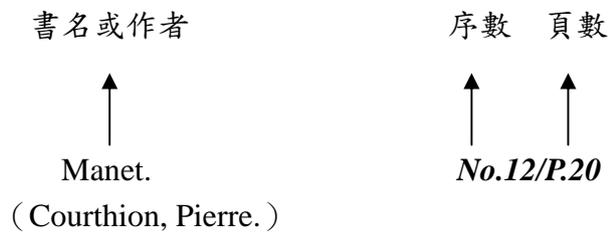
書目摘要範例

本書為介紹馬內與其畫作的圖書，有 115 張圖畫，40 張彩圖，其餘為黑白圖——尤其黑白圖提供讀者更多元的資訊。本書作者為著名歷史學家與作家—Pierre Courthion，曾編輯過「馬內文章與通信」圖書……

↓ 摘要

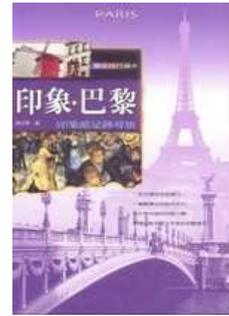
索引範例

書目摘要

印象派總論

1. **印象·巴黎：印象派足跡尋旅。** 陳淑華。
台北市：雄獅圖書，2002。
館藏地：國家圖書館。
索書號：742.719 8766。

本書介紹有關印象派足跡尋訪之旅的藝術旅行讀本。作者除了說明知識性的印象派畫史之外，也逐一親訪印象派畫家所生活的區域及創作景點，帶領讀者跟隨印象派畫家們的步伐，尋找最美麗、最富藝術氣息與歷史意義的足跡。書中同時提供旅遊行程建議、美食建議、住宿建議等資訊，方便讀者自己親自造訪，吸取這個城市典雅、高貴、自由、浪漫的氣息。

對於台灣的讀者來說，所有西洋畫派中，或許印象派是大家最耳熟能詳的畫派之一。莫內、馬內、雷諾瓦、竇加、畢沙羅、西斯萊、塞尚、梵谷、高更等均被視為印象派畫家，探究印象派畫家知名度甚高之原因，不僅因為法國境中三個典藏最多印象派畫家作品的美術館，曾先後來台展出過，他們的畫冊也都各自在台出版不只一兩本--台灣民眾有如此多的機會可接觸印象派，對於印象派早就耳熟能詳。

在觀者眼裡，印象派畫作畫看來都極為賞心悅目，我們一定很難想像印象派畫家在當時所引起的嘲諷、排斥與喧嘩--而這些排斥來自官方及一般社會大眾。幸運地是一最終，印象派終於打進社會大眾的心中。

若想進一步瞭解、接觸及認識印象派，讀者應親自走訪巴黎一次。走一趟巴黎，去看看每位大師生長的背景和環境，看看這些孕育、典藏大師靈魂的地方附著何種迷人力量支撐著畫家的創作；看看那些畫家們畫中、眼中的景緻以及領略繪畫過程，比較真實的景致與印象派畫作景色孰優孰劣？本書不僅為旅遊讀本，更可視為心靈旅程讀本。

2. **印象派**。莆婣 (Phoebe Pool)。初版。
台北市：遠流，1995。
館藏地：國家圖書館藝術資料室。
索書號：949.5 846 84。

本書主旨在概略介紹「印象派」的由來，希冀藉由本書之敘述，使讀者更加了解印象派的種種，如：印象派名稱的出現起源、印象派之前的畫家們是如何展現他們的巧思與藝術天才、印象派畫家們自身創作理念、代表畫家有誰、各畫家畫作技巧、是否有相同或相異之處……等等。

於十九世紀末誕生於法國的印象派，名稱雖來自「惡意嘲諷」---當時的美術記者 Louis Leroy 在報導中嘲笑莫內、塞尚、秀拉、雷諾瓦、高更及馬內的聯展作品如同莫內的《日出—印象》畫名一樣，作畫只憑印象；但其畫作技巧捨棄講求永恆與感性的古典浪漫傳統，追求科學性寫實地記錄片刻視覺印象的方式，不僅最後為印象派帶來成功的喜悅，且對二十世紀的繪畫理論產生極為深遠的影響。本書詳述印象派如何繼往開來以及畫家間的差異與發展，並重新給予評價。此外，作者亦強調：這種以明亮色彩冷靜描繪戶外景致的繪畫，其實根本就是浪漫主義的延伸。最後，本書含有索引可供讀者查詢，亦有些許彩色圖片供讀者欣賞品評。

3. 印象派之旅。張心龍。初版。

台北市：雄獅，1999。

館藏地：蘭嶼國中圖書室。

索書號：目前沒有。

本書主要內容在概略介紹印象派的種種，說明印象派如何從被嘲笑的立場發展至今日的無人不知、無人不曉的成功地位。作者更提到：「其中重要的畫家有二十多位，他們組成一個藝術村的意識，除了互相討論之外，還一起出外寫生，探討他們所研究的藝術。這種現象與當時的時代環境有很大的關係，他們對藝術抱持狂熱的理想，共同反抗傳統體制，但同時也彼此攻擊。他們對物質生活並不重視，以致大部份畫家都活在貧窮線下，當別的畫家窮途潦倒之時，他們又能互相扶持鼓勵，這種精神遂塑造了後人對畫家的固定形象。若要了解這個藝術流派，我們必須了解他們身處的時代，也必須把他們當作一般凡人來看待。因此我在撰寫此書時花了很多筆墨來描述那個時代背景，同時也特別強調他們之間的友誼關係，配合著他們的作品把印象派的面貌完整呈現出來，讓讀者有一個透徹的認識。」

本書內容分成六大部分介紹：一、印象派時代面面觀，說明印象派即將產生時的時代背景概論，對其科技面、交通面、通訊面的狀況亦略加敘述，此外亦提及民主與社會主義、文學與藝術、帝國主義、第一次世界大戰等方面之狀況及其與印象派之關係；二、印象派的誕生，說明印象派誕生的背景、庫爾貝的影響、三件事情（1. 馬內於 1863 年在馬汀列畫廊中所舉行的第一次個展，2. 1863 年成立的落選沙龍展，3. 葛列爾的畫室在 1864 年正式關閉。）促成印象派的成形，另外亦提及了馬內、莫內及畢沙羅三人在印象派中所扮演的角色；三、印象派的黃金時代，說明當時的時代背景狀況如何，在第一次印象派畫展時所發生的事情，對馬內、竇加、雷諾瓦及莫內做相關介紹說明……等等；四、後期印象派，在此說明後期印象派的發展，並對塞尚、梵谷、高更、秀拉等幾位印象派大師做介紹，另外亦提及日本木刻版畫對他們所造成的影響；五、印象派大師晚期的作品，在此部分附上大師們豐富的彩色圖畫供讀者翻閱，如：莫內、畢沙羅、塞尚、高更、梵谷、雷諾瓦、莫里索等；六、印象派的結束與承續，作者在此對象徵主義、野獸派及立體派等做一簡要介紹。另外書末還有大事年表、名詞解釋、人名索引、地名索引、參考書目等可供讀者查詢。

4. **名畫與畫家**。張心龍。初版。

台北市：雄獅，1994。

館藏地：蘭嶼國中圖書館。

索書號：目前沒有。

本書是「**西洋藝術鑑賞**」系列之一，雄獅出版社以其專業美術的權威，精心企劃製作這份圖文並茂的**西洋藝術鑑賞**系列叢書。作者從畫作、畫家、藝術史、及題材等角度剖析繪畫的特質及表現方式，並以輕鬆流暢的筆調、豐富的畫作圖片，帶領讀者漫遊美術殿堂。

從文藝復興全盛時期開始，歷經巴洛克風格、新古典主義、浪漫主義、寫實主義、印象主義、後期印象主義、象徵主義、野獸主義、表現主義、立體派、抽象派，直到二十世紀的超現實主義，作者張心龍以其豐富的美學涵養及流暢的文筆，將每一階段美術潮流的代表性畫家及其名作，以簡潔的文字剖析論述，加上精緻的彩色畫作圖片，讓讀者輕鬆一窺自文藝復興以來的美術發展全貌。

由於本書性質近似概論，因此包含範圍相當廣泛，亦包括了非印象派的部分，如：巴洛克風格、新古典主義、浪漫主義……等等--或許我們可以說本書只包含了部分與印象派畫家有極大相關性的文章。在這些相關文章中，作者以馬內、竇加、莫內、雷諾瓦、羅丹等五人代表印象派，以塞尚、高更、梵谷、秀拉等四個人代表後期印象派，個別介紹這些代表畫家，說明其繪畫手法與技巧，旁附些許彩圖。然而，本書卻將羅特列克放入象徵主義的介紹裡，原因可能是羅特列克對後來的象徵主義影響較深吧！！

印象派（初期印象派）

莫內（Claude Monet）

5. 莫內。帕拉·拉培力（Paola Rapelli）。初版。
台北市：城邦文化，2000。
館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。
索書號：909.942 4440 5042。

本書為 **Art Book** 系列叢書第二本，寓歷史知性於審美感性，有系統地傳遞美術史的發展策略，可供不同層面的讀者瀏覽或精讀。本書介紹印象派之父—莫內的藝術、創作生涯及其時代，詳述這位偉大的法國藝術家對光影與色彩的掌握，以及他在晚年時面對失明危機，仍然持續作畫的精神。

本書圖片豐富，解說完整，擁有三百多張絕佳的彩色圖片、藝術家生平詳細的敘述、代表作品精闢的分析、歷史與社會背景的解析等。在編排上，本書內頁分為三部份，以三種顏色的側邊色塊來標示：黃色代表藝術家的生平與作品，淺藍色代表歷史與文化背景，粉紅色代表重要作品的剖析。每對開頁都有一個特定主題，含有引言和一些附解說的圖片。索引部份提供主要人物的背景資料及藝術作品的收藏地點，也附有圖片；地名索引以中文標示，人名索引以英文標示，每位人名下列有數行簡介。

本書安排以時代為分界，分為 1840~1858 年：風格的追尋，介紹年輕的莫內為諷刺漫畫家身份及其時代背景、1859~1871 年：重要的影響，介紹影響塑造莫內創作風格的重大事件、1872~1883 年：阿戎堆時期，介紹印象主義的誕生與莫內此時的代表名作、1884~1899 年：吉維尼時期，介紹莫內中晚年的創作、1900~1912 年：新挑戰：介紹莫內晚年面臨的挑戰、1913~1926 年：睡蓮，介紹莫內最後作品與傳奇。

綜合言之，本書輕薄短小，類目完整、清楚明瞭，為介紹莫內畫家的單冊書籍。誠如國立歷史博物館館長所言：「讀者翻閱本書，隨手都可翻動出一頁頁的讚嘆；它的技藝不單是影像的閃息，而是人文的雋永」，信為知言。對於一般讀者而言，讀者可藉由本書，對莫內有概括性的瞭解，進而研讀更深層探討印象派的書籍。

6. 莫內 捕捉光與色彩的瞬間。

Sylvie Patin。初版。台北市：時報，1995。

館藏地：台大總圖 2F 人社資料區。

索書號：784.28 4440 4610。

本書輕薄短小，為時報出版「**發現之旅**」系列第 22 本。內容分為第一章：「如果我算是個畫家……。」、第二章：印象派的鼎盛時期、第三章：巴黎印象、第四章：維特依的塞納河畔、第五章：美麗的吉維尼、第六章：草堆、楊樹與教堂、第七章：最後的信息。書後附有見證與文獻、圖片目錄與出處、索引，索引按照中文筆劃排列。

作者 Sylvie Gache-Patin，為法國奧塞博物館館長，學生時代即對印象派產生濃厚興趣，先後任職於網球場博物館、奧蘭茱麗博物館，曾多次參與國際展覽的籌備工作，並出版若干著述—由此可知，本書內容極為可靠正確。本書介紹平實，以圖文穿插表現手法呈現，為方便攜帶的口袋書。本書第一章介紹畫家家庭背景，時間自出生年代至 1871 年。第二章介紹印象派鼎盛時期下莫內的發展，時間為 1872 年～1878 年。第三章與第二章時間略有重疊，為莫內待在法國巴黎時所受到的影響與畫作。第四章涵蓋年份為 1879～1883 年，為莫內待在塞納河畔的創作時期。直到 1883 年時，他發現了吉維尼（Giverny）這個美麗的地方，便定居於此，不再漂泊，也果真日後於此地畫出更好作品—本書最後三章即在介紹吉維尼下的莫內與繪畫。

本書較特別的部份為「見證與文獻」，於此，我們可閱讀到莫內與其友人往來之書信，對於畫家本身個性與所處時代，能有更進一步的瞭解。綜合說來，本書以「畫家一生重大事件」或「畫家創作風格歷程」為基準，安排各章內容，可視為畫家的參考指南，提供方便與快速的資料查詢。

7. 莫內·巨匠與世界名畫。

尚-保羅·克萊斯派勒著，黃春秀主編。

台北市：國巨出版社，1993。

本書是國嘉關係企業的系列叢書「巨匠與世界名畫」其中一本，由該企業特別向英國 STUDIO EDITIONS 購得此書全套中文版發行權，希望提供國內讀者更進一層探遊繪畫世界裡的多采多姿。本書於台灣完成翻譯、潤飾及美工設計等一切製作後，再交由倫敦方面會同世界各國其他不同文字編製而成的各國版本，統一印刷，發行國際。

本書為精裝版，書籍厚重，但全彩印刷，賞心悅目，適合永久保存。本書對畫家生平、個性、作品特質及風格，以及畫家獻身繪畫的熱情，記述豐富。彩圖總數將近 70 幅，更是透視繪畫之美的視覺最佳饗宴。

本書從封面到封底一體成形，處處皆有大師的畫作。書前約有 36 頁的導讀，介紹莫內生平與畫作；圖版部分有 47 幅繪畫，旁附畫作介紹、畫作名稱中英文對照、創作年代、長寬高度、收藏地；畫作一頁、介紹一頁，方便讀者瀏覽。書後附有年表，簡記莫內一生重要大事；另附收藏機構對照表（中英文對照）、參考書目、攝影版權。封底則有大師的照片與畫風介紹。

本書作者享負盛名，尚-保羅·克萊斯派勒（Jean-Paul Crespelle）在「法國之夜」這本刊物（**France-Soir**）上，寫了長達 30 年的藝術評論；發表過 25 篇論述，經重新整理之後，輯於「印象派畫家的日常生活」一書。此外，作者所做的多本傳記譯成數種語文，並有數本榮獲法國學院及藝術學院的認可—由此可見，作者學有專精，為印象派領域權威專家。本書以彩色圖片為經緯，追溯這位偉大印象派畫家的成長過程，自早期 1860 年代戶外作畫的實驗，到 1910 年代近乎抽象的吉尼瓦主題--經作者深入淺出的評析莫內各作品後，我們更可瞭解對此革命性的現代畫風，莫內的貢獻是何其卓越！！

8. 莫內的魅力。洪麟風。再版。

台北市：藝術圖書公司，1996。

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：947.08 1032 v.10。

本書為「西洋繪畫導覽」的第 10 冊，為另一介紹莫內畫家的單本書籍，輕薄短小，內容精簡，約三萬五千字、二十五開本，附有畫作 226 幅，全書 256 頁，全書皆彩色精印。

本書內容分兩大部分，分別為壹：莫內—美妙柔光畫家，其目次為莫內—印象派繪畫之母、確立印象派技法、維特尼—冬天、吉維尼—終生之家、大規模蓮作的開始。貳：莫內—色彩印象名畫，目次分別為光之印象·色彩的光輝、生活在水邊的喜悅、可讀時辰的畫、水氣·霧靄的魅力、在理想的風景中。本書以「繪畫主題」或「畫家畫風形成時期」分章節，以畫作帶出莫內生平介紹，著重介紹莫內畫作背景資訊，對於莫內傳記著墨不多；每幅畫介紹有畫作技巧、畫作時間地點，以及畫家想要傳達的意念，文字精鍊。

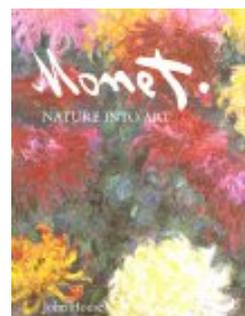
本書圖畫甚多，收錄有莫內一生所有畫作；書後並有莫內的寫生畫照、本書畫家人名原名對照表、地名原文對照表。對只想瞭解莫內畫作的讀者而言，本書可視為最佳參考圖書。

9. Monet. NATURE into ART.

John House. London: Yale University, 1986.

館藏地：台大 2F藝術資料區。

索書號：ND553 M7 H66 1986。

本書圖例良好，分析透徹，為耶魯大學出版的優良圖書，提供對畫家本身廣泛且全盤的瞭解。書中有 150 張黑白圖例與 110 張彩色圖例—作者以此種方式區隔此幅畫作現在可否複印。

作者於本書中分析莫內的職業、著重於莫內繪畫技巧的演進與進步，觀念想法與創作經驗。他揭露了莫內創作方法的複雜性—莫內繪畫前的構思、採用的經驗與精準計算等這些複雜的面度。以分析深度說來，本書不僅回答莫內畫作藝術的相關問題，甚至回答一些你從未深思過的面向。舉例說來：作者解釋了法國鐵路系統的廣闊、中產階級興起對於藝術市場的影響。同時，他還解釋莫內帆布油畫的大小，以及莫內如何從一位歷史畫家邁向風景畫家的歷程。

以內容上說來，本書介紹莫內十二大主題，分別為生活與職業、畫作主題選擇、畫家短文與觀點、繪畫萌芽、畫法、色彩、戶外寫生、畫室作品、莫內對塗飾的態度、莫內塗飾作品、原筆畫之再現、莫內系列畫作分期、莫內與公開展覽、結論：從自然進入藝術。書後有附錄 A 與 B，分別為莫內的素描與大事年表，最後數頁列有內容註記解釋、參考書目、索引與圖畫來源地。索引依字母順序排列，為「關鍵字索引」。

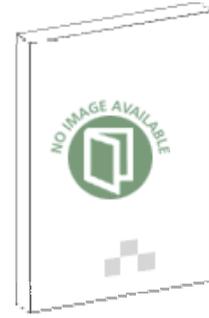
本書參考多種歷史資源，書中內容豐富，作者亦提供多種觀點詳析莫內一生作為。本書自初版後廣受好評，被視為介紹莫內書籍中最好的一本；由於作者對印象派重新做出詮釋，所以本書被譽為眼光宏觀，讀來意猶未盡。

馬內 (Eduardo Manet)

10. 馬內·巨匠與世界名畫。

莎拉·卡爾-葛姆著，黃春秀主編。

台北市：國巨出版社，1993。

本書是國嘉關係企業的系列叢書「巨匠與世界名畫」其中一本，由該企業特別向英國 STUDIO EDITIONS 購得此書全套中文版發行權，希望提供國內讀者更進一層探遊繪畫世界裡的多采多姿。

本書 24 冊共介紹西洋繪畫史上成就卓絕、風格獨特的代表畫家 24 人，年代最早的是十七世紀的林布藍，最晚是二十世紀中期的沃霍爾。本書紀錄畫家生平、個性、作品特質及風格，以及畫家獻身繪畫的熱情，記述豐富。彩圖總數將近 70 幅，更是透視繪畫之美的視覺最佳饗宴。

本書於台灣完成翻譯、潤飾及美工設計等一切製作後，再交由倫敦方面會同世界各國其他不同文字編製而成的各國版本，統一印刷，發行國際。

「馬內」這一冊簡介馬內一生概況，約佔 36 頁；其次為圖版部分，介紹馬內畫作 47 幅，附有畫作名稱中英文對照、創作年代、長寬高度、收藏地、圖畫創作背景等資訊，內容翔實。書後附年表、收藏機構對照表、參考書目、攝影版權。綜合說來，本書圖片甚多，文字敘述優美，作者莎拉·卡爾-葛姆 (Sarah Carr-Gomm)，曾為倫敦曼德學院的藝術史系主任，海外藝術史教學部門的創辦者，學有專精，撰寫本書自然內容豐富；再加上本書眾多畫作附有詳細描述，本書確為介紹馬內的極佳作品。

11. The hidden face of Manet:

An investigation of the artist's working processes.

Juliet Wilson Barea. London: Burington Magazine, 1986.

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：ND553 M3 A4 1986。

本書出版於 1986 年，介紹馬內生平歷史，如作者所持理念-書中資料若能正確無誤，可以產生無價的影響。因此，作者目的在盡力求證書中資料，正確介紹馬內，企圖回答馬內畫作所有問題。

本書以「透視」方法回歸畫作本身來介紹，幫助讀者更精闢地瞭解馬內畫作。作者在本書中運用一些自朋友與同僚處習得的新觀念與方法來解釋馬內的畫作—即便解釋起來很費功夫。本書開始時淺介馬內畫作藝術、他人對馬內的評語等，而後是本書導讀，接續依次介紹馬內靜物畫作，《戲水人與野餐者》—早期裸題畫像，《馬克西米連（Maximilian）被槍決》—第一版發佈於波士頓、二版發佈於倫敦、《The Copenhagen X-ray》及《the lithograph》等畫作，咖啡館-音樂會系列與 Folies-Bergere 酒吧畫作、畫作技巧的總結。書後有註釋、畫作清單和簡短介紹、參考書目、書中畫作租借對象索引，索引按字母排序。

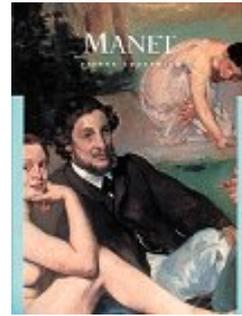
本書約 98 頁，部份圖案為彩色，其餘皆為黑白；本書較著重技巧的介紹，尤其透視圖部份，很適合作為美術系學生的參考用書。一般讀者使用本書後，除了對莫內畫作相關資訊能有更深入瞭解外，「透視圖」部份是其他書籍少見的安排，讀者閱讀過後應能對畫作實體本身產生更進一步的體會。

12. **Manet.** Pierre Courthion. 1 ed.

London: Thames and Hudson, 1988.

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：ND553.M3 C6z 1988。

本書為介紹馬內與其畫作的圖書，有 115 張圖畫，40 張彩圖，其餘為黑白圖—尤其黑白圖提供讀者更多元的資訊。本書作者為著名歷史學家與作家—Pierre Courthion，曾編輯過「馬內文章與通信」一書。

本書偏向以「讀者」的心態去欣賞馬內畫作，提供足夠資訊解釋為什麼馬內作品在當今如此受到歡迎，並附多張彩色繪圖(此部份在馬內創作之初即為彩圖)及詳細解釋--彩圖 39 張，佔 78 頁。彩圖列有英文題名、畫作完成時間、長寬高尺寸、收藏地點等資訊，印刷精美，賞心悅目。本書前半提供畫作草圖、素描等—此部份就沒有列出解釋、馬內生平簡介 29 頁，並有馬內多張個人畫像及其圖畫。本書文字平實，敘述簡潔，易懂好讀。

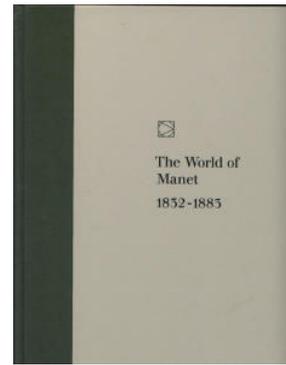
本書作者學有專精，於 1959 年創作 **Manet** 一書，但 **Manet** 一書為精裝本，不方便攜帶，於是本書應運而生。本書資訊詳盡，每一頁的畫作都有 3~4 段的介紹，充分解釋畫作背景。不過，作者在創作本書時採取較主觀的立場，偏向以個人喜好來敘述評比畫作，如：我比較推薦...、我稱讚...等，給予讀者另一種視野看待馬內畫作。讀者閱讀完本書後，應可知曉專家們對馬內繪畫的看法。

13. **The World of Manet: 1832-1883.**

Pierre Schneider. New York: Time-Life Books, 1968.

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：ND553 M3 Sch58 1968。

本書作者 Pierre Schneider 為哈佛博士，巴黎週刊 **L'Express** 的藝術評論家，**Art News** 的編輯，曾出版一些著作，其文章亦多次出現於**紐約時代雜誌**，可謂學識豐富--因此本書自然內涵豐富。本書有 192 頁，對開本 12.5 x9.5 英吋，書中圖例甚多，部份黑白，部份彩色。

本書內容分七大部分介紹，第一章為反抗的革命，第二章為對現實的熱情，第三章為當今畫家，第四章為咖啡館的群體，第五章為印象派繪畫的茁壯—這一章介紹各印象派畫家，如：莫內、雷諾瓦、西斯萊等，並附多張彩色畫作；第六章為巴黎主題，第七章為公平的總結。書後為年表，書目與畫作來源地，感謝文，第 115~116 頁有印象派畫家的摘要—列出畫家、畫作、創作年代、收藏地，索引為關鍵字索引，按字母排序。

在內容方面，本書全文採「圖文交錯」方式編排，按馬內一生年代排序，除了介紹畫作，甚至介紹馬內的書信與真跡。內容著重在生平簡介，繪畫部份與生平相比後，繪畫的介紹較為稀少。本書因為出版年代甚早，現在看來印刷較不精美，如在莫內《Rue Montorgueil Decked with Flags》(1878) 畫作中，便看得出來印刷顏色失真。雖然本書出版年代甚舊，不過介紹馬內生平仍然甚為詳盡，很適合意欲廣泛瞭解馬內的讀者閱讀。

14. **The Painting of Modern Life:**

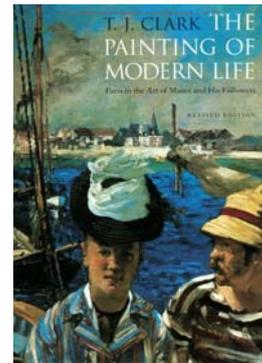
Paris in the Art of Manet and His Followers.

T. J. Clark. Repr. ed.

Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.

館藏地：成大圖書館。

索書號：BOOK 758.9944361 C549b-r。

本書作者為加州大學現代藝術系的教授及多本書的作者，學識豐富，勇於挑戰舊權威。本書提供讀者一些另類思考，作者不斷質疑那些「視印象派為獨一無二技巧」的人--馬內及其追隨者是否企圖啟發現代繪畫畫作技巧？本書核心問題在於：現代繪畫的起源到底為拿破崙三世統治下巴黎「消費者文化」的產物或者我們應該更仔細地探究這個問題？

本書約 391 頁，一反過往分析畫家畫作書籍，另類之處在於—作者不墨守成規，以長篇幅敘述畫作背後社經背景，對畫作進行極深入的分析。作家對當時的流行趨勢與大觀念甚為著迷，以「畫作分析」作為辯論的證據，特別著重 1860～1870 年代思想啟蒙時代的法國，對當代社會運動本質提出疑問。本書極具啟發性，對於關心當時當地的讀者而言，本書極為迷人。

本書自出版以來，頗受好評，評語如下：「本書充滿各種新觀念，文筆佳且具啟發性」、「本書既優良又美麗，它值得更多人注意，是本足以引發個人熱情與爭辯的書籍」、「作者重新儲存這些畫作的社會與歷史資訊，本書獨特價值在於將互相同化的畫作細節觀察與上下文資訊重新融合，激發出新的爭執」--信為知言。

雷諾瓦 (Pierre Auguste Renoir)

15. 賀諾瓦·巨匠與世界名畫。

派屈克·貝德著，黃春秀主編。

台北市：國巨出版社，1993。

本書為國嘉關係企業的系列叢書「**巨匠與世界名畫**」其中一本，由該企業特別向英國 **STUDIO EDITIONS** 購得此書全套中文版發行權，希望提供國內讀者更進一層探遊繪畫世界裡的多采多姿。本書於台灣完成翻譯、潤飾及美工設計等一切製作後，再交由倫敦方面會同世界各國其他不同文字編製而成的各國版本，統一印刷，發行國際。

本書對畫家生平、個性、作品特質及風格，以及畫家獻身繪畫的熱情，記述豐富。彩圖總數將近 70 幅，更是透視繪畫之美的視覺最佳饗宴。

「**雷諾瓦**」(本書譯成**賀諾瓦**)這一冊，導論簡介雷諾瓦的生平與畫作歷程，約佔 36 頁，與**馬內**一冊雷同。圖版部分有 47 張圖，列出畫作名稱中英文對照、創作年代、長寬高度、收藏地、圖畫創作等資訊，各張圖畫介紹長短不一，但內容翔實，對於該畫創作背景能有更深的認識。書後附有年表，簡記雷諾瓦一生重要大事；另附收藏機構對照表(中英文對照)、參考書目、攝影版權。封底則有大師的照片與畫風介紹。

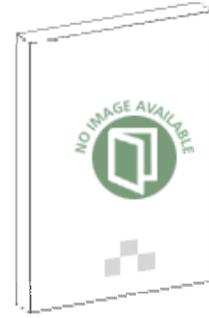
本書作者為派屈克·貝德 (Patrick Bade)，曾就讀於倫敦大學院及可陶德藝術學院，並在克莉斯汀的美術課程部門工作數年，曾發表過著作。此書內容文字流利、介紹適當，讀者經由作者的介紹，更能體會出繪畫大師創作繪畫的心情與經歷。

16. 巨匠美術週刊 雷諾瓦。Angelo De Fiore.

再版。台北市：錦繡，1992。

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：909.908 7178 v.6。

本書為**巨匠美術週刊**第六集，雷諾瓦為百位巨匠之一。本書十足輕薄短小，全書共 32 頁，雷諾瓦生平簡介僅 1 頁半，24 頁介紹畫作，有圖畫及文字。最後 3 頁介紹藝術家的天地：藝術家評論，並有畫家大事年表。封底背面有雷諾瓦作品藏館一覽，附地圖及文字標示。

在畫作方面，本書列出畫作中英文名稱、收藏地、創作年代、創作地點、長寬高尺寸、畫作資訊。尤其最特別的是一文字介紹下方列有小方框簡介畫作的調色、畫作技巧、欣賞畫作的提示、構圖組合與解剖、相關主題畫作、繪畫小資訊等，編排可說極為貼心。

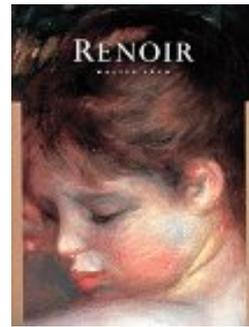
本書雖然寥寥數頁，但是精而美，價值頗高。對於只想概略瞭解雷諾瓦生平及畫作的讀者而言，本書可為最佳指南；此書亦適合圖書館員進行參考服務，協助館員快速回答讀者問題。

17. **Renoir**. Walter Pach.

New York: Harry N. Abrams, Inc., 1983.

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：ND553 R45 A4。

本書為介紹雷諾瓦與其畫作的圖書，有 68 張圖畫，其中 40 張全彩畫作，其餘為黑白圖。本書作者 **Walter Pach** 為美國畫家、版畫家，曾撰寫介紹 19 與 20 世紀畫作書籍。

本書列有 40 張畫作作品，提供足夠資訊解釋為何雷諾瓦作品在當今受到如此歡迎，並附畫作詳細解釋。繪圖列有英文題名、畫作完成時間、長寬高尺寸、收藏地點等資訊，印刷精美，賞心悅目。本書前半提供畫作草圖、素描等，旁另附時代背景與畫作相關資訊。雷諾瓦生平簡介有 9 頁，並有雷諾瓦多張個人畫像及其圖畫。本書文字平實，敘述簡潔，易懂好讀。

本書為 1964 年 **Renoir** 的簡明版，但由於是精裝本，不方便攜帶，才有本書的產生。本書資訊詳盡，每頁畫作都有 3~4 段的介紹，充分解釋畫作背景，多而不贅。作者在本書裡的態度與立場較 **Manet** 一書客觀公正，作者僅提供畫作介紹，多敘述客觀事實，少加個人偏好。尤其本書彩圖甚多，版面篇幅比例很大，在欣賞大師名作時能更有感覺，領略大師風采。

本書精緻豐富，作者文筆流暢優美，為一介紹印象派的優良圖書。雷諾瓦最大貢獻在於對「舞蹈、微笑的人們、野餐等主題能有生動而詳細的描述」，經由本書，讀者可以瞭解當時中產階級社會下人們一般日常活動，一窺當時中產階級社會全貌。此書創作目的在於作者有感於前幾世紀人們皆對提香（Titian）與魯本斯（Rubens）致以崇高敬意，但對於繪畫孩提、夏日晴空、花草及女性裸體之美的雷諾瓦而言，人們較不重視雷諾瓦的努力。作者相信：往後，世界一定也會給予雷諾瓦相同的敬意與尊重。

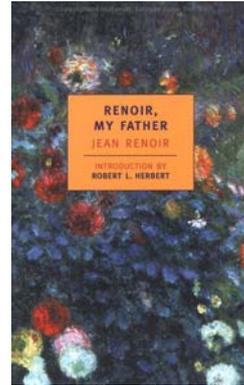
18. Renoir, My Father.

Jean Renoir. London: Columbus Cooks, 1962.

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：ND553 R45 R42813 1988b。

(右圖為新版本封面)

本書作者 Jean Renoir 為電影導演，是印象派畫家 Pierre-Auguste Renoir 之子。在這本令人感到愉悅的傳記中，他告訴我們關於這位偉大藝術家的點點滴滴--這足以勾勒出雷諾瓦的形象與個性。

本書分 29 章，無目次，但附有索引，按字母排序，有 544 頁。作者論述自己父親早年運用帆布與瓷材的創作過程、如何轉化心思著重於畫作中「光」的效果、雷諾瓦必須在自然環境中創作之原因、雷諾瓦與妻子的戀愛、如何離開家鄉落腳於巴黎、與三個兒子的關係、以及雷諾瓦與莫內等畫家的交遊。藉由本書，我們間接瞭解一些大畫家如馬內、莫內等人的生活趣事，舉例說來：莫內對蕾絲特別偏愛及其對女士獻殷勤的方式等。本書資料極親密且私人，可看出作者對其父親的依戀，以及雷諾瓦對家人的眷顧。

在作者的描繪下，巴黎彷彿跳脫過去以往迷霧朦朧的印象，栩栩如生地展現在我們眼前。本書好比是介紹巴黎的旅遊書，閱讀完本書之後，讀者會對巴黎心生嚮往，期待前往當地尋訪雷諾瓦的蹤跡。

本書生動呈現出雷諾瓦的形象，觸動心弦，溫潤感人。本書性質為他傳，不同於上述所列之雷諾瓦畫作介紹的書籍，本書較富「人情味」，溫暖動人，在亞瑪遜網站上評價甚高，讀者可透過本書更貼近地瞭解印象畫派。本書除了附有珍貴的黑白照片外，其餘頁數皆是文字--雖然如此，仍不減損本書動人程度。書中每字每句都令人心折，雷諾瓦的形象永久深植人心。

19. Renoir and his art. Keith Wheldon.

New York: Galahad Biiks, 1975.

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：ND553.R45 W45。

本書內容涵括雷諾瓦早年生活、經驗、印象派和現代生活、繪畫風格、晚期作品，另附有自傳。雷諾瓦（Renoir）是法國印象派畫家與雕刻家；1862年，在決定以繪畫作為終身事業後，他曾模仿過羅浮宮內華鐸（Watteau）的作品；1864年在楓丹白露結識了巴比松畫家迪亞茲（Diaz），迪亞茲鼓勵他把畫面的明亮度提高，而放棄以黑色做為陰影主調，雷諾瓦接受了這個新觀念；同時，也由德拉克洛瓦（Delacroix）與馬內（Manet）的作品中得到啟發。

「繪畫……應該是令人同意，愉悅，和美麗的事情」雷諾瓦對一個朋友這樣說道，而事實上他的繪畫正是如此。雷諾瓦在瓷器繪畫上受過訓練，但是他喜歡畫漂亮的女性，迷人的衣服和坦率的感覺。為了介紹雷諾瓦，作者收錄許多知名的繪畫，如《The Sewing》、《Les Parapluies》、《Moulin de la Galette》。作者並於一些不熟悉的作品旁，附上易懂的文章，對於想要了解 19 世紀繪畫的讀者而言，能產生立即的幫助。

畢沙羅 (Camille Pissarro)

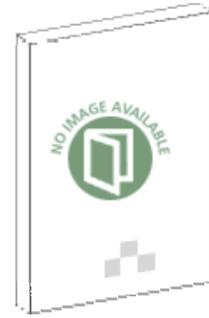
20. 巨匠美術週刊 畢沙羅。

Angelo De Fiore. 再版。

台北市：錦繡，1994。

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：909.908 7178 V.36。

本書介紹畢沙羅的一生及其畫作。畢沙羅生於安迪列斯群島的法屬殖民地聖湯姆斯。1855 年，畢沙羅的父親終於允許他到巴黎學畫。1859 年，他以《蒙莫朗西風光》這幅畫，參加官方沙龍展覽。像柯洛一樣，畢沙羅熱愛這個小島的田野景色，經常描繪日常生活的自然景象，和通往村落的入口小徑、農場房舍的庭院、花園和菜園等。

左拉在 1867 年讚譽畢沙羅：「他的手法具有原始的樸實與純潔，在那些柔和又絢麗多彩的風景畫中，表現出他的藝術傾向」--的確，畢沙羅的繪畫建築在「個人的感觸上」。畢沙羅於 1886 年的《第厄普的鐵路》繪畫中，做到了絕對的點描主義手法。最後，他還是捨棄了與他志趣不相投合的點描主義，重新按照自己的方式來作畫。然而，畢沙羅除了一直為拮据的經濟所困外，又因患有眼疾，使他不能露天作畫--但這些困擾並未阻撓他繪畫的意願。往後，他改在畫室裡工作，並經常到盧昂、巴黎、第厄普和勒哈佛等地方小住，從他居住公寓的窗口或旅館的房間來描繪城市風光。

本書最後提到保羅·高更對畢沙羅的一段美譽：「從畢沙羅所有的藝術作品中來研究他的藝術風格，便會發現，他的作品充滿了變化；儘管如此，我們仍然可以從中發現一種高度的藝術熱忱，而且還可以發現一種屬於直覺的、才華橫溢的藝術風格……」。

21. **The impressionist and the city: Pissarro's series paintings.**

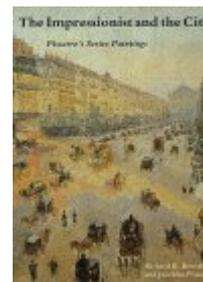
Richard R. Brettell and Joachim Pissarro;

MaryAnne Stevens ed.

New Haven: Yale University Press, 1992.

館藏地：台大總圖 2 F 藝術資料區。

索書號：ND553.P55 A4 1992。

本書圖例甚豐，著重介紹畢沙羅在巴黎、盧昂和第厄普及哈佛繁忙的港口中連續創作繪畫；作者將畫作放置於藝術歷史、文學、社會內容、及當代文書中，討論畢沙羅對其晚期繪畫作品的態度。本書完整介紹畫作資料，為達拉斯藝術美術館展覽的目錄--此展覽的目錄在 1992 到 1993 年間，展出遠及達拉斯，費城，和倫敦等地。

本書包含將近 150 幅畢沙羅生命晚期幾十年的畫作（1830-1903 年間），為透視畢沙羅晚期畫作的優秀圖書。畢沙羅的生涯充滿活力和充足精神，其晚年作品在他的 11 個主要連續畫作裡，是屬於相當漂亮的畫件，在巴黎、里昂、第厄普及哈佛中不停地以各種主題重複討論著。本書作者 Brettell 身份為教授，現任職於達拉斯藝術美術館，將畢沙羅畫作放置於都市展列畫中；而 Joachim Pissarro，為畢沙羅的後代子孫，將這些相關的畫放置於藝術家的發展當中--兩人都企圖在繪畫期刊中透徹了解畢沙羅想法。由於本書作者學有專精，此書不僅適合一般讀者，更適合專家閱讀。

竇加 (Edgar Degas)

22. 竇加為什麼是大師竇加。

理查·穆爾博格。

台北市：青林，1994。

館藏地：國家圖書館。

索書號：909.9 8746 v.2。

本書介紹竇加及其畫作。一八二四年七月十九日，希萊爾·傑明·愛德格·竇加出生於法國的巴黎，竇加的父親是位銀行家，認為兒子應該從小就接受音樂與藝術的薰陶，於是開啓了竇加學畫生涯。起初未來的畫家愛德格唸的是一所寄宿的貴族學校，專收男生，校名叫做路易公立中學。他畢業之後不久，就向家人宣佈他要當畫家，因而與父親產生了嚴重的衝突。但他堅決的態度感動了父親，家人終於和他妥協，從此以後，他的父母就全力支持竇加。竇加唸過巴黎的美術學校，然後到義大利旅行，用素描臨摹了許多過去不朽的油畫和雕塑作品。

本書接續論及竇加畫作技巧與學習過程。竇加是著名的法國印象派畫家，一直努力學習義大利文藝復興時期畫家的技巧，如達文西、拉斐爾和米開朗基羅，其他一些古代的名家也是他學習的對象。竇加於年輕時認識了長他五十四歲的畫家--因格烈，這位畫家的創作方式便是遵循這種傳統。因格烈的素描線條穩重優雅，在見識過因格烈的作品後，更加深了竇加的信念--藝術創作必須以素描為基礎。在此方面，竇加與老一輩畫家的觀念較一致，而不像和他同年齡的新生代，他們對於線條的重視遠不如色彩。竇加嘗試過幾幅以古希臘為背景的古典主題之後，不得不克制住滿懷的衝動，不再去臨摹他的偶像所畫過的題材--因為那些題材已不合乎時代潮流。此後，竇加開始專心投入於現代生活的素材，讓自己跟上印象派畫家朋友的腳步。

本書對竇加的評論如下：竇加始終介於兩個世界之間，一個是印象主義鮮明新穎的世界，另一個則是古典大師穩重傳統的世界。也許竇加不會稱自己是印象派畫家，但若有人稱呼他為印象主義的古典大師，他極可能會欣然接受。

23. 竇加：不知討好人的光棍。

張彧鴻主編。初版。

台北市：大陸書店，民 64。

館藏地：台大總圖 2 F 藝術資料區。

索書號：902.1153 v.12。

藝術家應該嚴格要求自己，然像竇加這樣嚴格要求自己的畫家實屬少見。本書論及竇加如何嚴格創作繪畫：竇加在作畫的同時，不斷面對自己，用旁人的眼光來看自己的畫。當他在畫布上畫一筆時，他總是採取和一般鑑賞者相同的態度，以別人的眼光來看這一筆的效果。當然，即使是一般的鑑賞者，但由於是自己的作品，所以比任何人都了解該畫的構成要素。畫家若是站在鑑賞立場，其眼光對自己而言，將是可怕的。對於自己這樣嚴格的眼光能接受到什麼程度？或者能夠持續到什麼程度便決定了作品的素質--本書論述重心在於闡明這些疑問。

本書創作態度嚴謹，可以下列敘述概括：「畫家在描畫的生活中，以極其純粹的形式實驗了人生的問題。也因此，我們才能把畫家在繪畫中所繪之極美意象與畫面之美一併欣賞」，信為知言。本書風格另類，討論竇加創作本質及繪畫本質，予人深層思考--繪畫本質究竟為何？

綜合說來，本書介紹竇加生平與畫作，列有作品解說及各項作品，作品解說中的資料及軼事均有助於進階欣賞大師名畫。本書性質近似手冊，便於專家使用，很適合作為專家的目錄。

24. 巨匠美術週刊 狄嘉。

Angelo De Fiore. 再版。

台北市：錦繡，1994。

館藏地：台大總圖 2 F 藝術資料區。

索書號：909.908 7178 v.27。

本書論及竇加一生及畫作，輕薄短小。竇加生於法國巴黎的富裕家庭，在藝術學院時追隨安格爾（Ingres）的弟子習畫，他本身也認識安格爾，對安格爾相當地尊崇。早期的作品一家族的肖像及一些歷史畫，顯示出竇加為承襲安格爾傳統的學院派畫家。然而，到了 1860 年代末期，竇加開始發展另一種信手拈來的構圖，這極可能是受到馬內（Manet）或惠斯勒（Whistler）的影響。

1873 年前後，竇加開始以芭蕾舞女郎、女工、著衣的模特兒、沐浴的模特兒以及酒館藝人等為主題作畫。竇加以超然的眼光，宛如處於另一個世界的立場，來審視周遭的環境，為當時社會的人情世態、食衣住行留下紀錄；至於竇加作品裡的人物，猶如他所使用的粉彩、油畫顏料，只是些研究光線、色彩和造型的材料而已。就技術而言，竇加是一位偉大的實驗家及改革者；他對傳統油畫的豐富知識，使他得以不斷地試驗各種不同的媒劑和混合顏料。晚年時，竇加偏愛粉彩畫（pastel），畫作技法也更趨自由熟練。

本書蜻蜓點水般論及竇加生平及創作的點點滴滴，精緻簡短，讀來回味雋永。綜合說來，本書為畫刊性質，適合一般讀者閱讀，其深度與厚度較不適合學術研究者使用。

西斯萊 (Alfred Sisley)

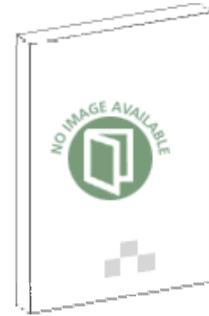
25. 巨匠美術週刊 希斯里。

Angelo De Fiore.

台北市：錦繡，1994。

館藏地：台大總圖 2 F 藝術資料區。

索書號：909.908 7178 v.88。

本書論及西斯萊一生及畫作。希斯里（西斯萊）的父母為英國人，長期居住在法國，因而希斯里為法國畫家。希斯里在葛列爾畫室學畫，和莫內、雷諾亞是同學，其畫風接近莫內，與畢沙羅一樣，為同受莫內直接影響的風景畫家。希斯里的繪畫構圖單純、立體突出，一般帶有明亮的紫色，很能表現水天融合一致的景像。希斯里擅長描繪天空的雲彩，富有變化及層次，表現出水與日光交相輝映之美，代表作如《莫雷的橋》。此外，希斯里也特別陶醉於冬日的雪景，《魯弗申的雪景》、《港口》、《賽佛的小道》等作品，創作主題皆是明媚的陽光，其光潔的色調極其引人入勝。

本書談及希斯里創作主題--畢生著迷於畫水。這種對水的迷戀是許多印象派畫家的共通特點，因為溪流、運河和大海的表面都有光的反射，水於是便成了第二種光源，而在印象派畫家的心中，光的效果占有極重要的份量。希斯里表現水的願望，可能源於看見泰納和理查·派克斯·波寧頓的海景作品後而產生，也就是在他回英國學習經商時所看到的。但是，即使是在印象派畫家當中，像他這樣始終如一、執著於追求表現水的反射現象，可說是極為罕見。希斯里的生活很窮困，以賣畫維持生活；往往，他的畫很少賣出去，偶然賣掉，所得也甚微，一生都過著窮苦的生活，但是他的畫卻充滿了快活的情調。

本書結尾提及一段評論，為 J.K. 霍恩曼斯於 1883 年在「現代藝術」中對希斯里的評論：「希斯里與莫內、畢沙羅齊名，是最早直接向大自然尋求靈感，敢於直視大自然，並將大自然體驗到的感覺，忠實地呈現出來的畫家」。本書極為推崇希斯里，不僅在創作本身，本書更稱讚了畫家懷抱的理想與人格。

新印象派

秀拉 (Georges Seurat)

26. The first moderns:

profiles in the origins of twentieth-century thought.

William R. Everdell.

Chicago: University of Chicago Press, 1997.

館藏地：台大總圖 2 F 人社資料區。

索書號：B804 E84 1997。

本書表現了現代主義生動且容易閱讀的歷史，其中內容亦對這些天賦異稟的人物多所介紹--這些人物大大地影響了 19 世紀末到 20 世紀初的巴黎、維也納、聖路易斯及聖彼得堡。本書提供讀者一窺畫家和作品的機會。

Everdell 在 1983 年提出了有關早期現代主義的研究。他首先呈現維也納、巴黎，最後是聖彼得堡當作現代主義趨勢潮流的例子。本書為普遍廣泛接受現代主義的準繩，同時亦強調有關現代繪畫的重要事件和作品，像是畢卡索的立體派、康丁斯基的抽象表達揣摩在兩代戰爭間的作品，及亞瑟無調音樂對 Philip Glass 的影響。本書也重新整合了現代重要的歷史和令人驚訝的作品，對於 The First Moderns 的讀者來說，本書確為重要參考書籍。

27. 巨匠美術週刊 秀拉。

Angelo De Fiore.

台北市：錦繡，1994。

館藏地：台大總圖 2 F 藝術資料區。

索書號：909.908 7178 v.17。

本書論及秀拉的一生及畫作。左基·皮耶·秀拉（George Pierre Seurat）出身於巴黎一個資產階級家庭。1878 年，他考入了美術學校，在安格爾的弟子亨利·勒曼的指導下，秀拉臨摹學習了古典作家的作品，其中他特別尊敬畢也洛·德拉·法蘭契斯卡。同時，秀拉也漸漸對當時方興未艾的所有有關光和色的科學理論發生興趣，為未來投入印象派畫作奠定深厚基礎。

本書緊接著論述秀拉畫作與畫家本身之關連。秀拉坦率、謹慎同時又好強的個性十分清晰地流露在他的作品上，特別是 1881 ~ 1891 這十年的作品，表現了他無可爭議、現代化的個性。秀拉在藝術上更加偏愛普維斯·德·夏畹之文藝復興前的古典主義，與米勒自然主義的觀念；秀拉極推崇德拉克洛瓦的色彩和表現形式上的自由、柯洛對周圍環境的敏感、居斯塔夫·庫爾貝現實主義及其有見地的觀察力。

當然，對於秀拉而言，他也研究過印象派的畫家—這並非表示他想追隨任何人的腳步，他只想樹立自己的風格。秀拉非常仔細地、有時似乎是過分仔細，甚至是對極小的細節進行估算；合理地、有條不紊地研究和安排空間、線條、色調、陰影和光線。凡是印象派畫家所提倡的想像與實踐的自由，及自發性創造力之理論等，秀拉都竭力地推崇其嚴謹性。閱讀完本書後，讀者不僅知曉秀拉生平，應能對秀拉的嚴謹個性瞭解更深，也更能體繪出畫家作畫的執著與熱情是如何成就出一幅幅曠世鉅作！！

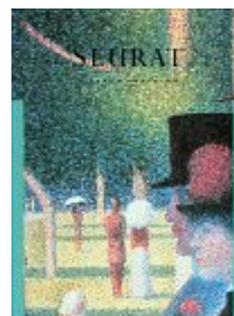
28. Georges Seurat.

Pierre Courthion.

London: Thames and Hudson, 1989.

館藏地：台大總圖 2 F 藝術資料區。

索書號：ND553.S5 C6z 1989。

本書作者抱持一種傷感的情懷，嘆詠到假如秀拉（Georges-Pierre Seurat，1859~91）不是那麼短命的話，他對二十世紀藝術的影響應該也會像塞尚那樣深遠。但在他短短的十五年創作生涯中（包括早年學習的階段），秀拉留下的作品卻是二十世紀中最常被人研究與討論的對象。秀拉作畫的方法，人們稱為點描派，他不用塗色板來混合顏料，而是直接將原色塗於畫布上，他深信這樣一點一點的把原色塗於畫布上，由人們的雙眼親自把各種原色混合，所得出來的感覺，比用塗色板來得深刻鮮明。

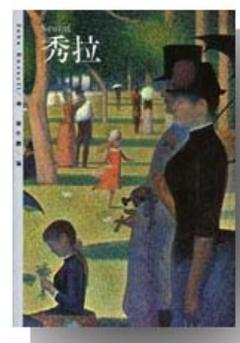
秀拉是一個思考嚴密而又意志堅定的人，從十六歲開始便有系統地要找出一個與傳統有別的繪畫公式。據他的一位好友西涅克（Paul Signac，1863~1935）表示：「秀拉.....從古典大師的作品中，發現線條和明暗、色彩和構圖都受轄於相同的定律中：那就是韻律、比例和對比。.....秀拉的研究來自於他那深思熟慮的對比理論；那也是他往後作品所服膺的理論」。由本書中，讀者可窺見秀拉創作態度的嚴謹，對於繪畫大師而言，「認真的態度」才是使作品得以永垂不朽之主因吧！！

29. 秀拉。John Russell.

台北市：遠流，1995。

館藏地：師大圖書館。

索書號：709.908 904 V.7。

Georges Seurat (1859 – 1891) 為印象派的畫家，其作畫技巧被人們稱為點描派 (pointillism) 及分光法。他不用塗色板來混合顏料，而是直接將原色塗於畫布上，他深信這樣一點一點地把原色塗於畫布上，由人們的雙眼親自把各種原色混合，所得出來的感覺比用塗色板來得深刻鮮明。也許大家未看過秀拉的作品，但他那深信「點描」魔力的畫風，叫人難忘。秀拉一生極短，很年輕時便染病逝世；但他對繪畫的堅持，以致他的作品廣為後世讚賞。

秀拉的「點描」名作不少，最著名的便是《大碗島夏日的星期天午後》(A Sunday On La Grande Jatte -)。他將點描派的特色發揮得淋漓盡致，在此幅畫中，各式各樣的人，在一個天色晴朗的星期日下午，聚集在一地尋歡作樂；畫中十足表現出安逸的詩意，令人感動。

在此本關於秀拉的專著中，羅素爾從秀拉之性格、生長背景、繪畫理論乃至政治觀等各層面，詳述秀拉生平並分析其作品；同時，羅素爾也回顧了那個巨匠聚集、風起雲湧的時代。本書雖頗具專業性，讀來卻不覺吃力；作者深入淺出的述說，使讀者在悠游於秀拉優美細緻的畫面之餘，還能充分領會建構這些感性畫作的知性理論。本書提供各式各樣的畫作觀賞方法，不知不覺提昇了讀者藝術欣賞的層次。

後期印象派

30. 後印象派。Bernard Denvir.

台北市：遠流，1995。

館藏地：蘭嶼國中圖書室。

索書號：949.5 000325。

本書主旨在概略介紹「後印象派」，希冀能讓讀者了解後印象派所涵蓋的內容，並期望讀者能進一步欣賞「後印象派」所留下的贈禮。作者於前言中提及：「後印象主義的解釋構成很多問題，最主要的原因在於佛利對這段藝術史的界定一直未能獲得廣泛的認同；他的解釋只獲得英語系國家的認同——主要還是侷限於英國。況且，大部分風格與後印象主義不大相同的畫派（如象徵主義），儘管他們本籍是法國，但是他們最傑出的作品卻是在法國以外的國家完成。一九七九年在皇家學院舉行的畫展企圖涵蓋如此廣泛的主義無疑是不可能的事，同時也會把後印象主義的觀念擴展至減低它在藝術史上的價值，因為如此一來，所有印象主義以後到立體主義之間的藝術便成為後印象主義。因此，在撰寫此書的時候，我也儘量避免過分強調塞尚與梵谷這些畫家，因為他們的重要性和影響力實在太大，而他們的作品也太過複雜，不能籠統地局限在後印象主義的範疇內，我寧願多著墨於較具代表性而不甚有名的畫家身上。我遂把重心集中在一八八六年最後一次印象派畫展之後那批忠心耿耿跟隨這個主義二十年之久的法國畫家身上，他們的作品企圖以不同的技巧和理想找出一種另具一格的藝術教義。」

從印象派分裂之後到立體派創立之間，畫家們儘管觀念互異，但多源自印象派，而被統稱為後印象派畫家。他們從咖啡館聯展起，發展出異於印象派客觀紀錄片刻景象的畫風，轉為主觀、文學性、象徵性強、追求永恆的表現形式。本書以豐富史料，生動展現畫家間亦敵亦友的關係，他們從文學、音樂及其他文化汲取靈感，深度思考形式與內容的關係，發展出多樣的藝術面貌。另外，本書後頭附有畫家們的簡要介紹，及其參考書目館藏、譯名索引……等等，提供讀者利用查找。

塞尚 (Paul Cezanne)

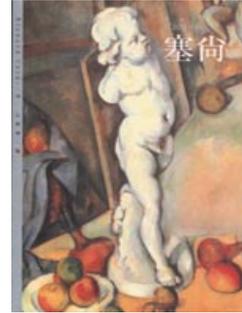
31. 塞尚。

Verdi Richard.

台北市：遠流，1997。

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：940.9942 3090 2018。

本書論述塞尚對現代繪畫的深遠影響。生於 1839 年法國的普羅旺斯 (provence)，塞尚對二十世的繪畫影響深遠，貢獻鉅大--幾乎往後所有的藝術家，多多少少都與他有些關係。塞尚把他對風與靜物的熱愛和自己對色彩與形式的創新理論相互融合，為後來的畫家開創出另一條康莊大道--不但遠遠超越了印象派，甚至替野獸派、立體派，以及二十世紀的藝術流派打造出一條坦途。

塞尚生前並未被時人所接納，反飽受威脅和敵意。以他一八六四年的經驗來說，他試著將作品呈交巴黎沙龍展委員審核，結果卻慘遭評審無情回拒，嗣後幾年亦然。一八七四年他決定與印象派畫家一起參展，卻遭媒體譏諷為「無知的拙劣畫家」。雖然新聞界與一般大眾不懂欣賞塞尚，在同行中，塞尚卻始終是「藝術家的藝術家」。1870 年代初期，塞尚被印象派吸引，遂與畢沙羅一同定居於歐維須瓦茲。受後者的影響，塞尚繪圖風格漸趨明亮，並採用更細碎、顫動的筆觸。《浴女》與《浴者》與其他靜物畫中的物品遭受同樣的扭曲，而他的《大浴女圖》表現出他魂縈夢繞人體回歸自然的意念，也被塞尚個人視為登峰造極的作品。

本書為後代畫家開啓了無數可能，被視為是「現代藝術之父」的塞尚，成功地煽喚起感官知覺的多變及活力，並調和、折衷了在他自身藝術中所存在的種種彼此似乎相反的傾向。正因為塞尚力圖網羅經驗的整體性及全面性，他的畫格外曲折、繁複，也更加耐人尋味。本書追溯塞尚的風景、靜物和人物構圖之發展，交織其變動起伏的聲譽及緊繃的親友關係，鮮明逼真地呈現一代大師豐富的創作生命。

32. 塞尚。何政廣。初版。

台北市：藝術家，1996。

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：940.98 4462, v.5。

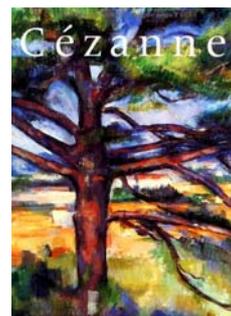

本書介紹塞尚生平。出生於法國普羅旺斯，原習法律而後獻身繪畫的塞尚，一生的藝術生活，都從自身接觸自然而來。塞尚以為「色彩豐富，畫面自然充實。」、「自然不是表面，而是有它的深度」，其畫作表現的量塊感與質感，藉顏色產生的凹凸感以及天真視覺，雖然長期被排斥於沙龍門外（直到 1904 年的「秋季沙龍」展中，得以展出整整一個房間的作品而終獲最後的勝利），卻被當時年輕畫家們視為大師而極力推崇與學習。近一百年後的今天，塞尚的大型回顧展，更獲得一致的讚賞。塞尚筆觸造成畫景的立體，其功夫深厚無人能望其項背。本書簡述塞尚求學經歷、成長過程、與印象派其他畫家的交游--1839 年出生於法國，10 歲進入亞克斯讀中學，接受一個西班牙神父指導素描。20 歲有了自己的畫室，23 歲在巴黎認識莫內、雷諾瓦等畫家。

塞尚是印象派畫家，但最後又超脫印象派，創造屬於自己的世界觀。他以視覺的要求，作品著重畫面的構成，將自然的型態在畫面上加以分解，重新構成，逐漸演變為「有秩序的繪畫」。近代繪畫如立體派等為「構成而構成」的藝術，都受到塞尚的影響，世人尊稱塞尚為「現代繪畫之父」。

本書確認塞尚成為現代繪畫之父圖書，對於塞尚的介紹，深入淺出，合適得宜，本書追溯現代繪畫起源，似乎為「向塞尚致敬」的作品，閱讀過後，讀者能更加明瞭現代繪畫的起源。

33. **Cezanne.** Françoise Cachin.
New York: Harry N Abrams, 1996.

本書共 600 頁，其中 258 頁為彩頁，350 頁為黑白頁，內容編排予人清新之感。本書提供保羅·塞尚（1839-1906）超過 240 張彩圖，不同於以往探討塞尚的書籍，本書文筆輕快，展現獨到思想。綜合說來，本書深刻評論塞尚一生及畫作，甚至論及塞尚死後畫壇的演變。此外，本書亦提供延伸閱讀等參考資料、大事年表、提供塞尚畫作的收藏家或收藏地。

本書伴隨巴黎的塞尚個人畫展出版，此畫展由巴黎的 Réunion des Musées Nationaux / Musée d'Orsay、倫敦 the Tate Gallery 以及美國賓州美術館共同舉辦。作者自塞尚早年鉛筆素描畫作討論起，逐一評述塞尚的水彩畫、素描冊，及其重要作品，為讀者勾勒出當代大畫家之形象。本書作者 Cachin 為學有專精的學者，亦為法國國家美術館的館長，以其豐富學養評論解釋塞尚的畫作，畫家本身及其對現代藝術無限的影響。

畢卡索曾稱讚塞尚為「the father of us all」，他是如此地獨特、與眾不同；在本書中，藉由作者的描述，我們可深刻感受到畢卡索這位大師對塞尚的推崇絕非虛言。

在主體內容方面，本書以時間為經緯，切割介紹塞尚各時期的活動，共分成 1860、1870、1880、1890、1900~1906 年章節，並以「素描冊」作為主體的總結。次要部份則為前言、導讀、年表、索引等部份。

本書雖受到廣大推崇，但也出現些微反對聲浪。有人認為作者太過於強調塞尚的偉大，以致討論塞尚作品時，立場偏離藝術範疇，致使塞尚的形象變得神聖虛偽，讀者很難辨視出塞尚真正不朽的作品為何。也許，當我們閱讀完本書後，需要再度深思：究竟塞尚的偉大在哪？或者，我們應該聽聽莫內等名畫家對塞尚的評論，如此一來，塞尚畫作真正價值才得以澄澈透明，不被個人意見、文字廣告這些蔓枝蒙蔽。

34. **塞尚：強大而孤獨。**

Michel Hoog.

台北市：時報文化，1997。

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：940.9942 3090 1047。

本書以感性的語調，娓娓道出塞尚創作的心聲，對於讀者而言，我們可以強烈感受到創作者的孤獨與寂寞，更感受到渺小畫家背後強大的支撐力量。

本書為時報文化出版公司「**發現之旅**」系列中的一本，書內分為彩色頁與黑白頁。彩色頁的部分是正文，敘述塞尚一生經歷的人事物與他在藝術界上的成就。黑白頁的部分則是有關塞尚的見證與文獻，蒐集所有和塞尚相關的文章，以各個角度來呈現塞尚，讓讀者能更深切的認識他。內容文字敘述清晰易懂，作者使用簡單且清楚的文字來描述，適合各個年齡層及文化背景的人閱讀，卻又不失其深度。作者以專業的知識簡潔說明塞尚的一生，使本書兼具百科全書與大眾書籍的特色，極具內涵與親和力。此外，書籍輕薄小巧，非常適合作為隨身閱讀的必備好書。

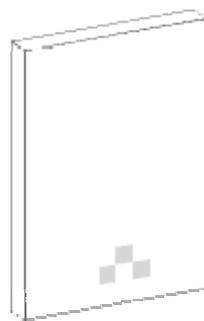
本書作者目前為現任法國國家文化資產榮譽典藏長，在 1971 至 1988 年間，曾於羅浮學院擔任教授，也曾在巴黎橙屋美術館擔任館長，對於印象派的畫家清楚明瞭，創作本書時，以其專業與獨特的眼光，來呈現塞尚的一生。

本書的內容將塞尚的一生分為四個章節來介紹，分別是：

- (1)「少年與青年時代」。
- (2)「印象派時代」。
- (3)「與自然相平行的和諧」。
- (4)「我隱約見到許諾地」。

書末另有「見證與文獻」、「圖片目錄與出處」、「索引」三大部分。「見證與文獻」描述塞尚和左拉間的友誼、有自白與畫家自我論畫等主題。「圖片目錄與出處」部分，依照圖片出現的先後順序，提供各作品的年代、規格及收藏地。最後，「索引」部分依照筆畫排列，並有中文譯名與原文對照。本書附有兩百張以上的精美圖片，排列方式圖多於文，不枯燥乏味，適合提供給對塞尚畫作感興趣之讀者閱讀。

35. 巨匠美術週刊 塞尚。

Angelo De Fiore. 台北市：錦繡，民 83。

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：909.908 7178 v.7。

本書性質屬週刊，為錦繡出版社「**巨匠美術週刊**」中的一集。此一刊物自西元 1992 年月 6 日創刊以來，佳評如潮，淺介一百位藝術家，分作四個時期來介紹，依次為：(1) 哥德到文藝復興、(2) 17~18 世紀、(3) 19 世紀、(4) 20 世紀。此週刊的頁數雖然不多，為 B4 對開本，不過內容精緻，提供給讀者一個快速瞭解畫家的途徑。

本書開頭概略性地說明塞尚的一生，收錄了一些塞尚年輕到老的照片；接下來作者以塞尚畫作為主題，逐一分析、介紹塞尚的作品特色與繪畫筆法。書中介紹畫作有《梅當城堡》、《丑角》、《靜物》、《玩紙牌的人》等，這些作品旁都有詳細說明，讓讀者明瞭目前這些作品的收藏地及塞尚當時創作的背景。書末，作者安排以表格方式呈現塞尚的大事年表，不但按照年代敘述他的生平與作品，連同年所發生的大事、歷史、藝術文化的演變都有清楚的交代。最後一頁甚至列出塞尚作品館藏一覽表，除了將美國及歐洲各地有收藏塞尚作品的地方都列出來外，甚至還附有地圖的說明，可說極為貼心。本書唯一缺點在於沒有目錄，讀者無法迅速瞭解本書大意。

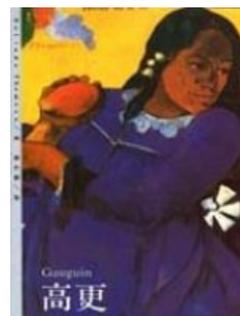
高更 (Paul Gauguin)

36. 高更。貝琳達·湯姆生 (Thomson, B.)。

台北市：遠流，1995。

館藏地：台大總圖 2F 人社資料區。

索書號：784.28 0047.1。

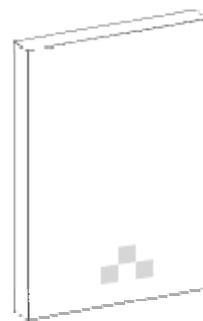
本書為遠流出版社出版的藝術類叢書「**藝術群像**」其中一本。當讀者眼光初次觸及本書時，可立即從封面畫家的代表作《持芒果的婦人》知道--本書為專門介紹高更的書籍。本書作者不同於其他作者，他以獨特的角度重新去思考高更的地位，藉由最新出版的高更與親友之信件全集和相關著述，揭開更多高更「追逐原始的梦想者」之傳奇面紗。作者將高更從藝術神話裡，毅然決然選擇背棄文明的流浪者角色中，還原成一名用盡各種手段與方法，只求自己作品受到大眾肯定的藝術家與創作者。在破解這些浪漫且虛幻神話的同時，作者亦審慎檢視高更在藝術史上所奠定的地位，著重於敘述高更作品，使高更能真正以藝術的價值流存於後人的心中。

本書前面附有 31 幅高更作品的彩色圖片。在內容方面，作者將高更的一生分為下列七個階段來介紹，分列如下：

- (1) 業餘畫家 (1848~1884)。
- (2) 專業畫家 (1885~1888)。
- (3) 合作性實驗 (1888)。
- (4) 象徵主義的領袖 (1889~1891)。
- (5) 探索原始藝術 (1891~1893)。
- (6) 面對群眾 (1893~1895)。
- (7) 永恆的放逐 (1895~1903)。

正文裡除了高更傳記文字敘述、同時期相關作品介紹外，還附有當時曾影響高更創作的器具、建築、古蹟、雕刻等照片，提供讀者參照。全書最後另有一結論性的總結，概括高更的一生。書末附有圖片說明，每一幅作品目前的收藏地、格式、大小都交代地很清楚。本書有索引，為參考書目及依照字母順序排列的藝名索引。

37. 高更：原始與野性的憧憬。何政廣。

本書為藝術家出版社所出版的「世界名畫家全集」其中一本，由何正廣主編，另外還有王庭玫、王貞閔、許玉玲三位編者。全書最大特色在於以全彩印製本書，內容多達 230 頁，圖片非常豐富。作者著書目的為「有感於二十世紀以來，對原始藝術的再認識及研究的盛行，為藝術的發展帶來了新的活力，而高更便是先驅者之一。高更以單純的色彩、粗獷的用筆，結合東方繪畫風格的裝飾性與大溪地的原住民風俗內容，呈現出與眾不同的原始藝術。且他的主觀感受色彩，豐富了他的作品，影響後來許多藝術家，給予世界許多人產生無比的勇氣與喜悅，影響之深，故編著此書。」

本書將高更的一生分為下列幾個部分介紹，分別為：

(1) 早年環境與海上生活、(2) 業餘習畫對藝術發生興趣、(3) 印象主義的改革者、(4) 立志走向專業畫家之路、(5) 呈現藝術家最真實的風貌、(6) 自喻為野蠻人的理性畫家、(7) 回歸更原始的藝術模式、(8) 勇往直前的個性不安於和緩顏色、(9) 原始與野性的嚮往與憧憬、(10) 重振人性的尊嚴為藝術帶來新生、(11) 高更與《諾亞·諾亞》：大溪地的生活記事。另外還包括兩篇概論性的作品。

每一幅畫作之下，都詳細列出此畫實際的大小與收藏地，且盡可能地說明此畫的創作源由。本書最特別之處莫過於收錄高更雕版與刻畫作品的介紹，和高更的大事年表。通常，雕版與刻畫作品的介紹在一般書籍中不易見到，如高更的銅雕、木雕、水彩畫、炭筆畫等作品，都極為罕見。而大事年表的部分，除了輔以簡潔文字敘述外，還另有圖片參照說明，非常清晰易懂。

38. 高更：我心中的野性。

Cachin, Françoise.

台北市：時報文化，民 86。

館藏地：台大總圖 2F 藝術資料區。

索書號：940.9942 0010 2106。

本書為時報文化所出版「**發現之旅**」系列中的一集，體積較一般書籍小，攜帶方便。本書內容描述翔實，作者運用專業的知識扼要敘述高更一生，兼具百科全書的深度與隨身讀物的深切感，其寫作角度跨越了中國本位主義，也避免過度的美國化或日本化，為讀者提供接近世界觀的思考角度。此外，編輯的觀念亦相當新穎。本書大致分成兩個部分：彩色頁與黑白頁；彩色頁的部分為正文，記錄歷史、描述事情。黑白頁面是屬於較具見證與文獻性質的內容，選輯從古至今的文章，呈現多種角度切入高更各層面來介紹。書中內含豐富圖片與畫作，印刷十分精美，適合單獨欣賞。本書以超過 200 張以上的彩圖介紹高更，佐以文字敘述，讓讀者更深刻地瞭解高更。

本書內容分為六大部分，依次為：(1) 變成畫家、(2) 不列塔尼和熱帶地區的早期畫作、(3) 印地安人和敏感的人、(4) 奧蘭納·大溪地、(5) 蒙帕爾娜斯畫室的熱帶景象、(6) 熱忱的最後火花。

作者在每一章節的開頭，都以幾句簡短話語帶引讀者進入章節內容。而且，每一頁的篇幅幾乎是圖多於文，但主要仍以文字輔助說明圖片，讓讀者對高更的畫作有更深刻的瞭解。書末還附有「見證與文獻」、「圖片目錄與出處」、「索引」三大部分。見證與文獻的部分，收錄了高更寫給其妻子與朋友信件中，最有意義且最令人感動的信件選集，讀者可從中感覺到高更流露出的文學才華。索引分為圖畫及人名兩種索引，依照筆畫順序及章節來排序。綜合言之，讀者閱讀完本書後，應能對高更產生深刻印象，進而閱讀其他探討高更的書籍。

梵谷 (Vincent Van Gogh)

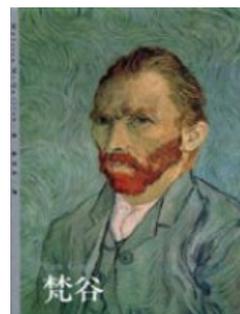
39. 梵谷。

茉莉莎·麥奎連恩 (McQuillan, M.)。

台北市：遠流，1995。

館藏地：台大總圖 2F藝術資料區。

索書號：940.99472 4480 4043。

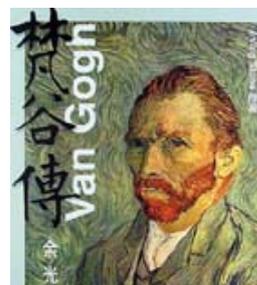
本書為遠流出版社藝術類叢書「**藝術群像**」的其中一本，封面就是梵谷最為人所知的《自畫像》。本書的作者茉莉莎·麥奎連恩 (McQuillan, M) 曾在哈佛大學與紐約美術研究所擔任藝術史的講師，學有專精，對印象派的畫家瞭若指掌，為文更以獨到觀點切入，與眾不同。此外，譯者也是留德文學碩士，因此本書用字遣詞都十分優美。

就內容說來，本書給予梵谷「這位對二十世紀美術產生重大影響與激勵性的畫家」一個全新的評價。本書作者將時間鎖定在梵谷的時代，把自己置於那個時代，仔細地觀察影響梵谷生活及作品的重要因素。作者以淺顯易懂的文字，完整詳細地說明了這個藝術家遲來的聲名、死後的種種神話，和他內心世界所呈現的當代社會意義。雖然梵谷在他生前僅賣出了一張畫，但他的作品，現在卻成爲了世界上收藏家不惜鉅資收藏、昂貴無比的藝術作品。

本書將梵谷的一生分爲六個主題來介紹，分別爲：(1) 意象與生平、(2) 生平小記、(3) 藝術的洗禮、(4) 習畫的過程、(5) 作品的誕生、(6) 定位梵谷六個部分，書前附有 25 幅的彩色圖片。在正文部分，不論是梵谷的作品、草稿、友人的相片等，只要有任何資料曾影響過梵谷創作，作者都盡量以圖片和照片的形式呈現出來。本書圖文並茂，內容非常豐富。

書末附有圖片說明，說明某幅作品目前的館藏地、規格大小等。接下來，本書也列出參考書目，提供讀者進行延伸閱讀；參考書目又分類爲文獻、作品目錄分析、作品目錄、書信、評論、專論與傳記研究、背景與專題研究等，數量不少。此外，本書有譯名索引，提供原文與中譯對照，方便熟知原文的讀者查找資料。

40. 梵谷傳。Irving Stone.

台北市：遠行，民 79。
館藏地：師大圖書館。
索書號：984.338 468 140。
(右圖為另一版本封面)

本書極厚，長達 636 頁，對於梵谷一生的描述極為生動。國內目前對於此書的翻譯版本有兩版，一版是余光中先生所翻譯的；另一版就是此版--為常濤先生所譯。我們選擇此版的原因為此版雖不及另一版有名，但風格獨特，讀者甚少知曉此版，所以我們便選擇本書來介紹。本書創作年代為 1927 年，作者第一次接觸到梵谷的作品，便深被感動，但當時梵谷只是一位默默無名的荷蘭作家，多數的美國人都不認識他，於是當作者完成此書尋找出版商時，處處碰壁，當初答應要發行的出版商甚至嘲笑道：「願神保佑能賣出八千本就好了！」沒想到事情演變至後來，本書狂賣，極為暢銷，在世界各地賣了四萬本以上，不僅為人熟知，且大眾熱於閱讀。

本書分作下列章節介紹梵谷：
第一卷：博里納日、第二卷埃頓、第三卷海牙、第四卷紐恩南、第五卷巴黎、第六卷阿爾、第七卷聖雷米、第八卷奧維爾。

作者藉由文字的描述與梵谷和他人的對話，生動刻畫梵谷的一生。讀者閱讀過後，必定能從中獲得一些領悟。

41. 梵谷全集。何恭上。

台北市：藝術圖書公司，2001。

館藏地：師大圖書館。

索書號：984.338 468 155。

本書為「**梵谷噢！梵谷**」和「**梵谷星月夜**」的合訂本。「**梵谷噢！梵谷**」蒐羅油畫 219 幅，素描 30 張，彩色照片 112 張，並有書簡、生平、畫作的介紹，共 6 萬多字。「**梵谷星月夜**」則蒐羅了油畫 215 幅，素描 61 幅，彩色照片 56 張，介紹梵谷畫作及繪畫地點，作者幾度探訪後寫成近 4 萬 8 千字的内容。

本書將這兩本關於梵谷的畫藝書以合訂本呈現，讓讀者能清楚瞭解梵谷的全貌，這是最完整介紹梵谷的著作，將令梵谷迷充分滿足。作者翔實描述梵谷走過的痕跡，有作品的導覽供大家按圖索驥，本書可視為兼具藝術與旅遊雙重享受的導覽書籍。

本書內容將梵谷的一生分成各個時期來介紹，分別為：艾田時期、海牙時期、德倫度時期、努能時期、安特衛普時期、巴黎時期、阿爾時期、聖瑞米時期、奧維時期。此外，另附有概論性的文章，如「渺茫的孤寂感」和「平靜眼光看世態」兩個章節。每一時期又以梵谷作品的先後次序來介紹，作者在介紹一個作品時，會先為作品設定主題，再詳細介紹和它相關的事物。如介紹梵谷著名的《向日葵》畫作時，作者設定的主題就是「太陽花-象徵愛情的熱力」，往下開始敘述梵谷對於太陽花的看法，再將梵谷曾畫過的向日葵作品都陳列於文字後，敘述豐富完整，匠心獨具。

本書最特別之處在於作者尋找梵谷繪畫的地點，實地以照相機取景，予人身歷其境之感，讀者亦可從中比照梵谷的畫作與實景的情形。書末最吸引人之處為作者以「梵谷畫價幾何-世上最貴的畫」此單元來介紹梵谷目前每一幅畫的身價；此外，本書另有位於荷蘭的梵谷和庫拉穆勒美術館的導覽與介紹。綜合評論說來，本書與梵谷名畫一般，極具收藏價值。

42. 梵谷：瘋狂的天才畫家。何政廣編。

台北市：藝術家，民 86。
館藏地：師大中文系圖書室。
索書號：750.9908 072 468。

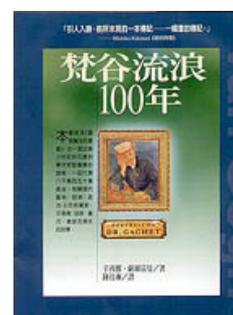
本書為藝術家出版社「**世界名畫家全集**」中的一本。在本書裡，我們看到梵谷是天才，是狂徒，也是悲劇的主角。他的畫作在生前乏人問津，終其一生僅僅賣出了一幅油畫，兩張素描，死後他的作品卻屢在藝術界中創新天價，其中原因值得我們深思。

本書特色在於使用全彩印刷，且文字和圖片的排版也很恰當，讀者閱讀起來非常舒服。本書內容分為五大部分，分別為：前言、梵谷的生涯與藝術、梵谷的素描與水彩作品的欣賞、梵谷的話、梵谷年譜五大部分。其中「梵谷的生涯與藝術」的部分，介紹梵谷的一生，由他出生的背景，到戀愛、割耳事件及自殺等，都有非常詳盡的交代。而「梵谷的素描與水彩作品的欣賞」這個章節，則收錄許多梵谷罕見的畫作，明白列出每一畫作目前的館藏地及畫作規格。而「梵谷的話」這一部份，讓讀者可以從梵谷書信中，去瞭解這個偉大畫家對神的信念、人生的看法、藝術家的命運及死亡的看法。書末還附有梵谷的年譜，詳盡敘述梵谷一生中所經歷的大風大雨。

在這本書中，無論我們以哪一個角度來看梵谷的一生，都有其嚴肅且具體的面貌，讓我們看見一個勇敢、熱情、用生命燃燒自己的人，如何在藝術的領域中發光發熱。

本書收錄兩百多張梵谷精選的代表性油畫作品，象徵著他的生涯與藝術，另外還收錄有梵谷一百多張的「素描及水彩作品欣賞」。書中收錄梵谷的書信，透露出梵谷對人生的信念和對死亡的看法。對喜歡梵谷的畫作、研究，或對這位天才畫家十分好奇且有興趣的讀者而言，若是錯過這本最有系統，且完整呈獻梵谷藝術全貌的畫集，將是很大的遺憾。

43. **梵谷流浪一百年**。辛西雅·薩爾茲曼。
台北市：新新聞，民 89。

館藏地：師大圖書館。

索書號：984.338 468 878。

本書故事開始於 1890 年 5 月，地點是位於巴黎西北方的小村莊內。梵谷肖像畫的主角，是一位六十一歲的醫生--保羅·嘉舍。梵谷為嘉舍醫生作畫時，他才剛離開精神療養院不過幾個星期。他搬到有羅馬古城遺跡的奧維爾，為得是希望能治癒他那反覆難測又鮮為人知的疾病——精神病院對他的診治是癲癇。當時嘉舍醫生定居於奧維爾，並在巴黎開業。梵谷自六月三日開始，研究如何為醫生作畫，並在兩、三天內完成作品——迅速的作畫速度，幾乎掩飾了作品本身的複雜性。梵谷在戶外作畫，那是一座環繞醫生住家的茂盛花園，他請醫生坐在花園的桌旁，醫生的手撐住頭--這是苦悶的傳統姿勢。從巴黎搭火車到奧維爾並不遠，然而嘉舍醫生卻是村內少數能與梵谷討論繪畫的人。梵谷堅持批判自己的藝術，因此他是首位評論這幅肖像的人。完成這幅畫之後，他立刻寫信給畫商弟弟西奧，信中描述這幅畫，也許梵谷想藉此向弟弟說明這幅畫的重要性：「我正努力完成這幅畫，戴著白帽子的頭非常白皙，非常明亮；雙手也是一種明亮的膚色，藍色的外套及鈷藍色的背景，他靠在一張紅色的桌子旁，桌上放著一本黃色封面的書，一枝指頂花梗上有紫色花朵。跟我搬到這裡來之前畫的自畫像帶有同樣的心緒。」稍後在寫給畫家高更的信裡，梵谷解釋創作這幅畫的目的：「我有一幅嘉舍醫生的畫像，」他寫道，「它帶著令人心碎的情感。」

在一九九〇年五月十五日，這個溫和的春夜，紐約曼哈頓華燈初上之際，位於佳士得總部二樓的拍賣會現場，編號二十一號的梵谷畫作《嘉舍醫生的畫像》，以美金八千兩百五十萬元成交，這是史上藝術品在拍賣會上的最高成交價。這本書敘述《嘉舍醫生的畫像》從一個法國小村莊的花園到一家東京郊區倉庫的百年旅程。這本書討論有關現代藝術、經濟、政治，以及收藏家；也是交易商、品味、貪污、貪婪及損失的故事。首先，這是一幅獨特苦悶畫像的故事。在梵谷自殺前幾週完成的《嘉舍》，是梵谷生前最後一幅重要的肖像畫作品；這也是這幅畫十三位主人，及那此曾經經手的人的故事：兩位富有的前衛藝術家、三位畫商、一位德國收藏家、一位博物館館長、一位納粹高層官員、一位阿姆斯特丹銀行家及一位流亡海外的猶太人。最後，它是梵谷傳奇的故事——在他死後立即創造的傳奇，它也是關於梵谷作品觀感的故事，更是現代藝術市場急劇拓展的故事。本書感人深刻，讓讀者思考經濟、政治及繪畫間複雜糾結的關係，並且體驗一件藝術品多變鮮活的生命力，讓它在畫家死後仍能永垂不朽。

44. 梵谷書簡全集：附錄梵谷名畫解說。

艾文史東編。台北市：藝術家，民 86。
館藏地：師大中文系圖書室。
索書號：750.98 468。

文生·梵谷是地球上最孤獨的靈魂之一，他活在世上的大半日子裡，總是一個人獨居，沒有朋友、沒有伴侶--幾乎沒有一個可以信賴、可以敘述他的快樂苦難、可以分享他的野心和夢想的人。

在別人眼中，文生是一個思想怪異、行徑瘋狂的人。他在世的時候，幾乎沒有人欣賞他的作品，然而在他結束自己生命的幾百年後，他的畫作在拍賣會上以天價售出。

27 歲到 37 歲，也就是他沉迷並征服了繪畫藝術的期間，他的心胸充滿在自然界所看到的美麗風光。他在農夫臉上所讀到的深邃人性；他深切渴求對一個人訴說他洶湧澎湃的生命，漸漸成熟的繪畫技巧和心中所感受到的一切事物。然而梵谷卻難得找到一位欣然把他當作朋友、願意了解他到底想說什麼或做什麼的人。

每個夜晚，結束了 14 到 16 個鐘頭的素描與繪畫之後，文生坐下來用筆和墨水對弟弟西奧傾吐心聲，於是這麼一部自傳誕生了。

「**梵谷書簡全集**」，是畫家文生·梵谷的藝術生命與現實生活密切交織而成的自我紀錄。不同於畫作給人瘋狂、率真的印象，在文學世界中梵谷卻是一個思路與言詞都非常清晰的人。他在信中對弟弟娓娓訴說健康與生活狀況和創作情形，侃侃談論閱讀過的書籍和作家。

這些延續 18 年的信件，披露了梵谷的深刻冥思和日常生活細節，詳細地記載他對當代文學與藝術的看法、思想家們自我的藝術哲學。透過「**梵谷書簡全集**」，我們可以看到他在素描與繪畫上的發展過程，體驗到他感人的工作熱誠和奔放的想像力，了解梵谷是如何用文字及色彩去詮釋自然萬物所蘊藏的情愫。本書對每一封信做出詳細的註釋，書後並附名畫解說，除了收錄豐富的梵谷畫作外，對其生平的生活環境也作了文圖並茂的描述與說明。對於想深刻認識梵谷生平的讀者而言，本書十分有助益。

羅特列克 (Henri de Toulouse Lautrec)

45. **奢華的貴族：羅特列克**。胡永芬編輯。

台北市：閣林，民 90。

館藏地：師大圖書館。

索書號：708.904.7 v.9。

本書為「**藝術大師世紀畫廊系列**」中的一集，此系列的特色在於書籍版面很大，大部分是 B4 的大小，有些經典圖片甚至用全開的版面來呈現。本書雖然頁數不多，但麻雀雖小，五臟俱全，書中重點式地介紹羅特列克的一生。本書除了圖片清晰外，其圖片篇幅之大，一定會讓喜歡欣賞圖畫的讀者大呼過癮。本書主要內容在介紹羅特列克這位 36 歲即英年早逝的藝術家，其終生創作體裁多以巴黎當時社會中下階層的人們為主，包括販夫走卒，更多的是妓女戶的日常生活。這些畫作在他筆下只顯現出人性無言的殘酷無情，而無一般知識菁英慣常持有的階級意識與傲慢。

本書分為五個部分介紹羅特列克的一生，依次為：

1. 藝術家的一生：奢華的貴族。
2. 風格與技巧：彩筆速寫人生。
3. 傑作特寫：《紅磨坊之舞》。
4. 作品精選：《費爾南度馬戲團》、《在大使酒店的阿里斯蒂德·布呂昂》、《在紅磨坊》、《磨坊街的沙龍》、《在包廂裡》。
5. 世界知名美術館：土魯茲-羅特列克美術館

本書第一部分撰述羅特列克的生平，包括他父親、老師等人對他在畫作上的影響，其外還有羅特列克貴族生活環境的介紹，並列有精美的大事年表。第二部份分析羅特列克在素描、石版畫與色彩的應用，對於他的作畫技巧與偏好的方式有很精闢的剖析。第三部分介紹最具代表性的作品：《紅磨坊之舞》，作者將這幅畫分作好些個小節來探討，並揣摩羅特列克當初的創作構圖步驟，如一開始是人物的素描，再來是背景著色等；此外，第三部份還有一張圖呈現「想像中羅特列克創作此圖的調色盤」，非常有趣。在第四個部分中，作者針對羅特列克知名的作品，以評畫家的立場說明各創作的特點，如顏色的對比、平面式的風格等。第五部分為介紹羅特列克的美術館，有該美術館的地圖、起源歷史、相片與觀光資訊，對於想一覽此美術館的讀者幫助很大。本書雖然篇幅不多，但對於羅特列克的介紹深入而淺出，非常適合只想快速瞭解羅特列克的讀者閱讀。

46. 羅特列克。何政廣主編。初版。
台北市：藝術家出版社，1998。
館藏地：國家圖書館藝術資料室。
索書號：940.9942 8535 8772。

本書主旨在描繪畫家羅特列克的一生，內容性質為羅特列克個人的傳記資料。讀者可藉由欣賞本書得知畫家羅特列克一生的經歷、創作理念以及作畫時偏好的背景……等等訊息；閱讀完本書，讀者應對羅特列克這位印象派後期畫家有更進一步的了解。

羅特列克是十九世紀末葉活躍於巴黎蒙馬特的一位畫家。他是一位貴族後裔，家境非常富裕。幼年早期因為雙腿骨折而造成身體畸形，父母為了培養他在美術方面的興趣，送他到巴黎學畫，而羅特列克就在那時結識了梵谷和高更，並共同切磋畫技。

羅特列克於一八八四年定居蒙馬特後，卻沈浸在巴黎繁華如夢的生活中，描繪許多酒館、夜總會、馬戲團，以及聲色場所的生活場面……等等，這些作品裡面有著對這些人物的讚美，也有嘲諷，反映著羅特列克複雜又矛盾的心理狀態。

此後，羅特列克受獨立沙龍前衛畫家朋友的影響，畫風脫離印象派保守風格，另走自己的路——辛辣的諷刺、大膽的構圖、紅綠對比陰森青光的強烈色彩，使他在海報版畫上頗負盛名。這位多才多藝的畫家，最後因酗酒而早逝，年僅卅七，與梵谷同齡，被譽為偉大的侏儒畫家。從本書輯錄的羅特列克一生不朽畫作中，我們彷彿又看到世紀末蒙馬特聲光幻影夜生活的傳說，且這些畫作都是彩色版，可令讀者盡情地觀賞幾近原始的、巴黎中下階層生活風貌。

47. 羅特列克。Bernard Denvir。
初版。臺北市：遠流，1994。

館藏地：國家圖書館藝術資料室。

索書號：909.942 8535 8663。

本書旨在敘述畫家羅特列克的生平事蹟及其創作精神，並附有彩色圖案提供讀者了解畫家創作想法與理念及其創作時所運用的手法……等等，讓讀者能更進一步瞭解畫家羅特列克的一生。因此，本書可謂是讀者揭開畫家羅特列克的神祕面紗的極佳書籍。

本書首先介紹畫家羅特列克的貴族階級出生背景，說明其教育與藝術的修養從何而來，再進一步闡釋性格及身體缺陷對畫作之影響，帶領讀者探索畫家羅特列克的內在心靈及靈魂。

羅特列克的畫作大都取材自他的生活場域—劇院、酒吧、咖啡館和妓院；在將這些小人物表現地淋漓盡致、栩栩如生的同時，羅特列克也充分地揮灑了自己豐富而深刻的生命力。義大利導演費里尼曾說：「我一直覺得，羅特列克似乎是我的兄弟和朋友。這可能是因為他在盧米埃兄弟之前便已預示了電影的視覺技巧，或可能原因為他常常站在被社會輕視、遺棄者的一方。每當我看到羅特列克的油畫、海報或版畫時，總被深深感動。我永遠忘不了他。」這段話，或許為羅特列克作了最好的註解。

48. 永遠的漂亮寶貝：小巨人羅特列克。
張燕風。台北市：三民，2001。

館藏地：蘭嶼國中圖書室。

索書號：目前沒有。

本書為三民書局所出版之「**兒童文學叢書--藝術家系列**」其中一本，出版目的在用淺化的簡單文字向兒童概略介紹藝術家羅特列克的生平種種事蹟，冀望小讀者能花極短的時間閱讀完本書，而後於自我知識上能有所得。再者，本書的內容除了一些畫作的介紹文字之外，大部分的正文附有注音符號，非常適合小朋友翻閱，亦可藉此培養小朋友的藝術相關智識。

本書在「前言」部分指出羅特列克身體的缺陷或許是上天刻意的安排，就如同貝多芬的聽覺障礙、海倫凱勒又聾又瞎一般，上天藉此造就羅特列克在繪畫上的傑出表現。羅特列克的畫風對後來的畫家產生極大影響：在「黃金似的童年」一章裡介紹羅特列克小時候是如何的聰明討喜，又是如何地受大家疼愛；在「少年時期的磨難」部分說明羅特列克為什麼會出現身體上的障礙、如何從原本有希望完全復元演變到後來的無法痊癒。同時，亦在此刻，羅特列克開始大量的接觸繪畫，他善於模仿印象派初期的畫風，令人激賞；在「啊！真實的人生」部分則說明了羅特列克到巴黎學畫的過程及其在巴黎的經歷，此部份亦交代羅特列克在巴黎如何結識高更和梵谷，如何發現自己喜愛的繪畫題材等等；在「點金棒一樣的畫筆」中說明羅特列克如何與紅磨坊結緣，而其為紅磨坊所作的海報（畫）又是如何影響著當時紅磨坊的生意。此一章節最重要的是說明《浮世繪》如何影響著羅特列克的畫以及畫作本身對海報的影響……等等；而在「永遠的漂亮寶貝」部分中則說明了羅特列克後來生活的情況，以及「酒」是如何從他的最佳寂寞伙伴變成讓他失去生命的東西……等等。本書除了附有畫家的彩色圖畫可供讀者欣賞，亦提供畫家的小檔案，清楚明瞭，幫助讀者由簡單的檔案中粗淺知曉羅特列克的一生大事。

作(編)者索引

英文

- Bureau, Juliet Wilson. *no.11/p.19*
Brettell, Richard R. *no.21/p.29*
Cachin, Françoise. *no.33/p.41*、
No.38/P.46
Clark, T. J. *no.14/p.22*
Courthion, Pierre. *no.12/p.20*、
no.28/p.36
Denvir, Bernard. *no.30/p.38*、
no.47/p.55
Everdell, William R. *no.26/p.34*
Fiore, Angelo De. *no.16/p.24*、
no.20/p.28、*no.24/p.32*、*no.25/p.33*、
no.27/p.35、*no.35/p.43*
Hoog, Michel. *no.34/p.42*
House, John. *no.9/p.17*
Pach, Walter. *no.17/p.25*
Patin, Sylvie. *no.6/p.14*
Pissarro, Joachim. *no.21/p.29*
Renoir, Jean. *no.18/p.26*
Richard, Verdi. *no.31/p.39*
Russell, John. *no.29/p.37*
Schneider, Pierre. *no.13/p.21*
Stevens, MaryAnne. *no.21/p.29*
Stone, Irving. *no.40/p.48*
Wheldon, Keith. *no.19/p.27*

中文

四至七畫

- 艾文史東 *no.44/p.52*
辛西雅·薩爾茲曼 *no.43/p.51*
何政廣 *no.32/p.40*、*no.37/p.45*、
no.42/p.50、*no.46/p.54*
何恭上 *no.41/p.49*
貝琳達·湯姆生 (Thomson, B.)
no.36/p.44

八至十四畫

- 帕拉·拉培力 (Rapelli, Paola.)
no.5/p.13
尚·保羅·克萊斯派勒 *no.7/p.15*
胡永芬 *no.45/p.53*
派屈克·貝德 *no.15/p.23*
茉莉莎·麥奎連恩 (McQuillian, M.)
no.39/p.47
洪麟風 *no.8/p.16*
張心龍 *no.3/p.11*、*no.4/p.12*
莎拉·卡爾-葛姆 *no.10/p.18*
理查·穆爾博格 *no.22/p.30*
張彧鴻 *no.23/p.31*
陳淑華 *no.1/p.9*
莆媞 (Pool, Phoebe.) *no.2/p.10*
張燕風 *no.48/p.56*
黃春秀 *no.7/p.15*、*no.10/p.18*、
no.15/p.23

題名索引

英文

- Cezanne *no.33/p.41*
The first moderns: profiles in the origins of twentieth-century thought. *no.26/p.34*
Georges Seurat. *no.28/p.36*
 The hidden face of Manet: An investigation of the artist's working processes.
no.11/p.19
 The impressionist and the city: Pissarro's series paintings. *no.21/p.29*
 Manet. *no.12/p.20*
Monet. NATURE into ART. *no.9/p.17*
The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers.
no.14/p.22
Renoir. *no.17/p.25*
Renoir and his art. *no.19/p.27*
Renoir, My Father. *no.18/p.26*
The World of Manet: 1832-1883. *no.13/p.21*

中文

四至七畫

- 巨匠美術週刊 秀拉 *no.27/p.35*
巨匠美術週刊 希斯里 *no.25/p.33*
巨匠美術週刊 狄嘉 *no.24/p.32*
巨匠美術週刊 畢沙羅 *no.20/p.28*
巨匠美術週刊 塞尚 *no.35/p.43*
巨匠美術週刊 雷諾瓦 *no.16/p.24*
印象·巴黎：印象派足跡尋旅 *no.1/p.9*
印象派 *no.2/p.10*
印象派之旅 *no.3/p.11*
永遠的漂亮寶貝：小巨人羅特列克 *no.48/p.56*
名畫與畫家 *no.4/p.12*
秀拉 *no.29/p.37*

八至十四畫

- 馬內・巨匠與世界名畫 no.10/p.18
後印象派 no.30/p.38
高更 no.36/p.44
高更：我心中的野性 no.38/p.46
高更：原始與野性的憧憬 no.37/p.45
莫內 no.5/p.13
莫內・巨匠與世界名畫 no.7/p.15
莫內的魅力 no.8/p.16
莫內 捕捉光與色彩的瞬間 no.6/p.14
梵谷 no.39/p.47
梵谷全集 no.41/p.49
梵谷流浪一百年 no.43/p.51
梵谷書簡全集：附錄梵谷名畫解說 no.44/p.52
梵谷傳 no.40/p.48
梵谷：瘋狂的天才畫家 no.42/p.50
奢華的貴族：羅特列克 no.45/p.53
賀諾瓦・巨匠與世界名畫 no.15/p.23
塞尙 no.31/p.39
塞尙 no.32/p.40
塞尙：強大而孤獨 no.34/p.42

十五至二十畫

- 羅特列克 no.46/p.54
羅特列克 no.47/p.55
竇加：不知討好人的光棍 no.23/p.31
竇加為什麼是大師竇加 no.22/p.30

參考資源

1. <http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/home/home.html/102-4478242-7825725>
2. <http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/tg/stores/browse/-/welcome/468294/202-9858341-1621434>
3. <http://www.lib.ntu.edu.tw>
4. <http://www.eslitebooks.com>
5. <http://www.books.com.tw/>
6. <http://www.geocities.com/artswu/history/Impressionism/impressionism.html>
7. <http://pages.akeslingerantiques.com/5055/PictPage/1920905101.html>
8. www.ylib.com/art/book/book_b01.html

分工狀況

李梅婷：書目摘要 34～45。

陳盈吟：書目摘要 5～18、凡例、書目摘要與索引範例、作（編）者與題名索引、統整順稿編排。

吳佩珊：書目摘要 19～29、31～33；封面、目次、前言。

胡芬綾：書目摘要 1～4、30、46～48。